西洋名曲解說

音樂叢刊之一

王光祈著

上海中華書局印行

.70
註冊商標

民國二十五年二月印刷
民國二十五年二月發行

音樂叢刊之一
西洋名曲解說（全一冊）

上海 實售中儲券六十四元

著者 王光祈

發行者 中華書局有限公司
代表人 陸費逵

印刷者 上海澳門路 中華書局印刷所

總發行處 上海福州路 中華書局發行所

分發行處 各埠 中華書局

（本書校對者柳啓新 柳野青）（九八九四）

西洋名曲解說

目　次

原书缺页

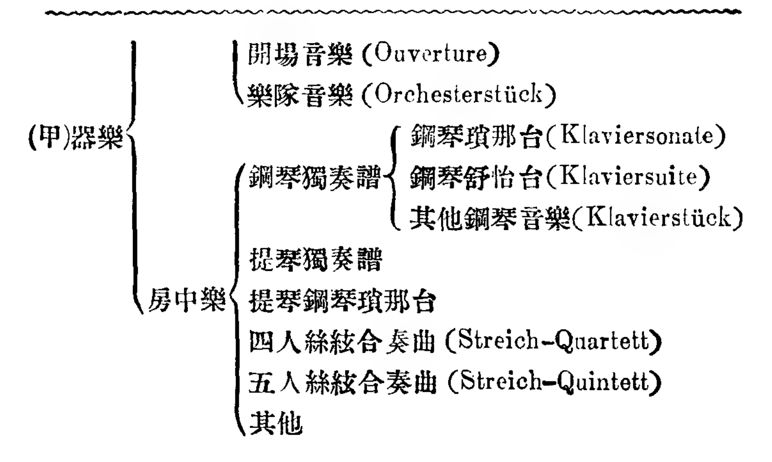
西洋名曲解說

本書所述名曲範圍及其進化短史

1. 名曲之範圍

本書所述作品,係以近代西洋音樂會中所奏者爲限.換言之,即劇院及教堂所奏者,不包含在內,是也.但有兩個例外:(1)歌劇音樂,雖爲劇院而作;惟音樂會中,亦嘗擇其名貴者,如"開場音樂"之類,而演奏之.至於本書之中,則對於此項劇院音樂作品,只介紹其一部分,即余前此所著西洋歌劇講話中,未嘗加以介紹者,是也.其已在西洋歌劇講話中介紹者,則雖爲音樂會中所常奏,本書亦不再行介紹,以省篇幅.(2)教堂音樂作品,亦往往演奏於音樂會中;故本書之內,對於一部分教堂音樂作品,亦在介紹之列.茲爲醒眼起見,先將本書所述名曲範圍,列表如下:

樂隊合奏之樂
- 生風里 (Symphonie)
- 生風里詩 (Symphonische Dichtung)
- 樂隊舒怡台 (Orchestersuite)
- 空澈堤 (Konzert)

(乙)詩樂……美術詩歌 (Lied)

(丙)歌奏大樂 (Chorwerk)
- 法曲 (Oratorium)
- 耶穌被難記 (Passion)
- 教堂樂章 (Kantate)
- 彌撒 (Messe)
- 輓歌 (Requiem)

上面所謂"器樂,"係純用樂器演奏,不雜歌唱.其偶然加入歌唱者,如白堤火粉之第九生風里,則爲例外.

在"器樂"之中,復分爲"樂隊合奏之樂"及"房中樂"兩種.前者奏者人數較多,在大音樂會中奏之.後者人數較少,原爲房中演奏之用,故名"房中

樂;"但在事實上,在大音樂會中,亦常奏之.

至於"樂隊合奏之樂"內面,又分"生風里""生風里詩""樂隊舒怡台"等等者,係以該項樂譜內容彼此結構相異之故.譬如"生風里"之篇幅,通常為"快板""慢板"等等四篇所組織而成.而"生風里詩,"則往往只有一篇;而且常以一種"詩料"為其基礎(如描寫某項故事之類).又如"樂隊舒怡台,"則係數篇"舞樂"所組成."空澈提"則係以一種樂器(如鋼琴之類)為主要樂器,而用樂隊伴之."開場音樂,"原係用於歌劇開幕之前演奏;但後來亦復獨立自成一格,在音樂會中亦常奏之"樂隊音樂,"則係一種篇幅較為簡短,組織較為自由之樂譜.

其在"房中樂"方面,則"瑣那台"一種,其篇幅組織與上述"生風里"全同.其相異者,只是"生風里"係用"樂隊合奏;"而"瑣那台"則只用一種樂器(如鋼琴之類),或兩種樂器(如提琴鋼琴兩種)演奏而已."四人絲絃合奏曲,"係由兩個小提琴,一個中提琴,一個大提琴,合奏."五人絲絃合奏

曲,"係由兩個小提琴,兩個中提琴,一個大提琴,合奏."鋼琴三人合奏曲,"係由鋼琴,小提琴,大提琴三種合奏.此外,尚有其他吹奏樂器(如簫笛之類)所組成之數人合奏曲,當於書中該項樂譜之下,隨時特別注明.

"詩樂"係由一人歌唱,而用鋼琴伴奏(間亦有用樂隊伴奏者).惟本篇所述者,係以"美術詩歌"(即根據大詩家之作品而譜者)為限.至於"民謠,"(即民間流行者,"國歌"亦屬於此,)則不包括在內.(讀者如欲對於"民謠"加以研究,請參看拙著德國國民學校與唱歌及各國國歌評述兩書.上海中華書局出版.)

"歌奏大樂"係指"歌隊"及"樂隊"合奏之樂."法曲"係描演某種"宗教的"(或"非宗教的")故事,其性質近於"歌劇,"所異者,只是"法曲"僅僅唱奏而不登臺扮演耳."耶穌被難記"之性質,亦與"法曲"相同;惟其材料,專以描演耶穌被難故事為限;且較"法曲"發達較早;故西洋音樂學者,特將其另立一類,以示區別.至於"教堂樂章"

與"法曲""耶穌被難記"兩種之分別,則在"教堂樂章"係一種"敍情體"(Lyrisch);而"法曲""耶穌被難記"兩種則係"描演體"(Dramatisch),近於"歌劇"辦法而已."彌撒"係教堂中舉行彌撒曲禮之時所用."輓歌"係教堂中輓祭死者之用;該歌首句,其拉丁文爲 Requiem aeternam dona eis;換言之,即"賜彼永遠安靜"之意;因此該歌遂以 Requiem 一字爲名(即"安靜"之意).

2. 進化之短史

西洋"器樂"之成立,雖遠在西歷紀元後第十六世紀意大利威尼斯樂派之時(請參看拙著西洋音樂史綱要),但其全盛時代,却在第十八世紀末葉"維也納三傑"(奧人海登,奧人摩擦耳提,德人白堤火粉三氏,按白氏常居奧京故云)以後.在"維也納三傑"以前,如德人巴赫亨登兩氏(均係第十八世紀上半期人物)之"舒怡台,""空澈堤,""瑣那台"等等,雖亦有偉大之貢獻,但"器樂"作風之完全成熟,却在"維也納三傑"所作"生風里""空澈堤""瑣那台""四人絲絃合奏曲"等等之後.

在"三傑"之中,由海登創其緒(自然並非海登一人獨創其緒,尙有許多無名英雄,共同努力);摩擦耳提促其成;白提火粉竟其業.三傑皆屬於"古典主義;"換言之,其作品在"形式"及"內容"兩面,均極講究,務使其平均發展;殆如吾國詩人之講究格律然.

"器樂"到了"維也納三傑,"既達登峯造極之境;於是"羅曼主義"一派,起而代之,另闢蹊徑,以求發展.第一,從前"古典主義"係並重"形式"與"內容."現在"羅曼主義,"則專講"內容,"不問"形式."第二,從前"古典主義"之作品,多係表示自己情感;並無一定"詩意,"爲其基礎;故其篇名,亦只用某陽調或某陰調之類已足.現在"羅曼主義"之作品,則每篇之中,多含一定"詩意,"所謂"樂中有詩,"是也.第三,"古典主義"之作風,莊嚴典雅,美而不佻;其材料多取之於古代希臘作品.反之,"羅曼主義"之作風,則纏綿悱惻,如醉如癡;其材料多取之於中古荒唐故事.在"羅曼主義"一派中,如奧人許伯提,德人門登思宋兩氏,尙含幾分古典羅曼過渡時

代人物色彩.到了德人薛滿之時,於是"羅曼主義,"遂有如紅日當空,籠照全部樂界;德國作家亦從此掌握世界牛耳.

是時法國方面,有伯爾柳遲其人者,更創爲"詩料音樂"(Programmmusik)之說,換言之,每篇音樂之中,必有一定"本事"爲其基礎,加以描寫,如吾國之"本事詩"然;以與從前古典主義派之"純靜音樂"(Absolute Musik,只表示自己情感,並無一定"詩意"或"詩料"在內)對立.較之羅曼主義派薛滿輩的"詩意音樂,"只重詩情畫意者,亦復更進一層.於是,西洋之音樂遂從此由"主觀的感想,"進而爲"客觀的描寫"矣.伯氏此項"詩料音樂,"在德國方面,大得信徒;如瓦庚來(係歌劇作家,請參看拙著西洋歌劇講話),李斯志(李氏係匈牙利人,但常居德),史特老司(德人,參看本書第二十一章),等等,其最著者也.李氏一部分作品,更直用"生風里詩"之名,以示該樂內容,係用"詩料"爲其基礎,使人望名知義.

在此"詩料音樂"狂潮之中,毫不受其動搖,猶

循舊日"純靜音樂"途轍者,當推奥人白魯克蘭氏;殆有如靈光寶殿,巍然獨立.但該氏用筆之法,却始終未能擺脫瓦庚來氏勢力範圍.其能脫離瓦氏勢力,上入"維也納三傑"堂奥者,則只有德人柏納謨斯一人.白魯克蘭係大風琴家,故其生風里之"音色,"亦類於大風琴之"音色,"甚爲混合融協.反之,柏納謨斯所作生風里之"音色,"則近於"房中樂"之"音色;"換言之,各音界限,異常明瞭.白柏兩氏,在當時各樹一幟;門下信徒,各擁一尊,互相攻擊;在音樂史上,甚爲有名.

其後法人德比舍,復將繪畫中之"印象主義,"應用於音樂之中.彼對於樂中之"主調,"甚爲輕視;正如印象派畫家之輕視"線"然.反之,彼對於"諧和,"則極注重;又如印象派畫家之注重"色"然.換言之,彼欲用各種"諧和,"將事物初到眼簾時之瞬刻印象,照實烘染而出;故其作品,有如霧中遠望樓台,只是一種約略印象而已.

其與此種"印象主義"立於反對地位者,則有最近之"表現主義."(其代表作家,爲奥人荀白格

等等.）彼等作品之精神,在將自己個人主觀思想,表現出來;不問客觀事物眞相如何.故其結果,正如印象派畫家之作品,人不像人,鬼不像鬼.荀白格氏常有言曰:"吾譜音樂,係表現吾之感想;他人懂否,與我何干?"因此之故,從前古典主義之音樂,人人均能領略其美.（按海登摩擦耳提兩氏所譜音樂,其聽衆範圍,係以當時王公大人爲其對象;白堤火粉則以一般羣衆爲其對象.）而羅曼主義之音樂,則只有知其"詩意"或"詩料"所在者,始能領略其美.到了表現主義之音樂,則只有彼等門人曾受其耳提面命者,始能領略其美.

其在西洋"詩樂"方面,則以奧人許伯提氏,爲其開山祖師.許氏以前,西洋樂界譜製詩歌之舉,雖亦不少;但能如許氏之克將詩中情景,一一譜出,多而且美,（共有六百篇左右,）實無其人.其後繼以德人薛滿之詩樂三百篇,更將鋼琴伴奏部分之位置,特別提高.但同時德人柏納謨斯所作"詩樂,"却又與此相反;因柏氏作品,最爲注重歌調;而所用鋼琴伴奏,則特別儉約故也.未幾,有奧人吳爾湖者出,其詩樂作風,又

復為之一變,恰與柏氏作品,立於反對地位.蓋吳爾湖之歌調,類於"誦讀"(Deklamation),務與辭句之自然音節相合.其描繪詩中情景之責任,則讓諸鋼琴演奏.而且鋼琴之位置,不是"伴奏;"換言之,不是歌調的附屬品,乃是與歌調立於同等的地位.故吾人只能稱之為"歌調與鋼琴合奏,"不能稱之為"歌調而用鋼琴伴奏."

現在吾人再為略談西洋"歌奏大樂"之進化.此項作品,發源雖早(參看拙著西洋音樂史綱要),但其全盛時代,却在第十八世紀上半期.譬如德人巴赫之耶穌被難記,數堂樂章,彌撒等等作品,德人亨登之法曲,等等作品,皆為千古不朽之作.巴赫亨登之世,正值歐洲"巴魯克式"(Barock)美術思潮盛行時代."巴魯克式"之特色,在富麗競奇,飛揚不靜.是以巴赫亨登之音樂作品,亦帶此種性質;尤以"復加"(Fuga)一類作品,最能表現此項思潮.直到第十八世紀下半期之時,"古典主義"勃興;乃由富麗競奇歸於簡樸莊嚴,由飛揚不靜歸於溫雅安閒.

"歌奏大樂"到了巴赫亨登兩氏,可謂登峯造

極;後之作者,頗難為繼.只有海登之法曲,摩擦耳提之輓歌,白堤火粉之彌撒,差可與之比肩.自此以後歐洲教堂音樂作品,完全陷於消沉狀態.直到第二十世紀初葉,德人芮克爾各種教堂音樂作品發表,而巴赫遺業始有繼承之人.

* * * *

按本書所舉二十六位作家之中,計有德人奧人十七位;(按德奧係同種,)法人三位;俄人二位;比利時人,匈牙利人,波蘭人,那威人,各一位.而無英美兩國;甚至於音樂先進國家,如意大利者,亦復無之.讀者或不無疑惑,茲請一一為解釋如下.

意大利國民之音樂興趣,向來集中於"歌劇."故對於"歌奏大樂,""器樂,""詩樂,"各種,不免冷淡.因此,是項作品成績,亦復大為減少.同樣,法國音樂向來亦係專以"歌劇"為中心;但在第十九世紀初葉之時,伯爾柳遲法郎克(按法氏常居巴黎,)兩位偉大作家,先後出世,對於"器樂"及"歌奏大樂"兩事,皆有重要貢獻,並加以極力提倡;故法國作家,亦復聞風興起,代有作者.至於英國方面,則自第十八世

紀德人亨登渡英以後,從此英國樂界遂全爲亨登勢力所佔有.在第十八世紀末葉之際,雖有奧人海登之渡英奏樂,但英人對其"亨登音樂上帝"之信仰,仍未絲毫動搖.直到第十九世紀德人門登思朱渡英,介紹歐洲大陸羅曼主義之音樂;英人觀聽,始稍稍爲之轉移,努力創作.但其作家魄力,足以左右一世,如本書所舉者,却尙無其人.不過未有偉大作品是一事,音樂敎育普遍又係一事.英人對於音樂興趣,極爲濃厚,尤其是"歌奏大樂"(當然是係受亨登影響);對於音樂歷史之硏究,亦復不遺餘力.故吾人不能因爲英國無偉大作家出世,遂譏之爲"無樂之國"也.(此項"無樂之國"的徽號,只有我們號稱"禮樂之邦"的中國,始有資格承受.)美國係新造之邦,且正値黃金勢力高於一切之際,當然一時尙不能產生何等偉大作家.在白族各國中,輓近最使人注意者,厥爲俄國音樂勢力.俄國本係後進之國,其音樂作風,最初完全模倣德國;但俄國作家却頗能運用斯拉夫民族音樂特色,另闢一種世界,近來且有影響歐洲樂界之勢.本來德國音樂進化,現已陷於停頓狀態;得此外來

勢力之侵略,又不免稍呈活氣.

本篇之末,余尙有一語聲明者:即讀者勿以爲,德國音樂如此發達,乃係天所獨佑,並非人力之功.須知德國樂界在第十八世紀巴赫亨登之前,乃係荷蘭意大利音樂之殖民地,本國方面,並無左右一世之偉大作家出現.其後德國音樂文化所以忽呈突飛猛進之象者,實係"困學"與"天才"交相爲用之結果.因此,吾國音樂文化,現在雖然落伍,若能急起直追,却亦未嘗毫無希望.國內同志,幸勿自餒.

中華民國二十年七月二十一日,

王光祈草於柏林國立圖書館中.

音樂常識

本書之作,係在介紹近代西洋音樂會中所奏作品,已如上述.但恐吾國一般讀者,對於西洋音樂作品之內容組織,容或未能備知,因作"音樂常識"一篇以說明之.其次序為:(1)聲音類別,(2)音樂原素,(3)章法結構,(4)作品種類,(5)樂隊組織,(6)樂隊指揮.

(1) 聲音類別

凡樂之成,由於聲音;音之類別,計有四端.

(1)音之高度　在物理學上,聲音之成,係由於物質顫動.每秒鐘內,顫動次數愈多者,則其音愈高;愈少者,則其音愈低.(請參看拙作音學一書,上海啓智書局出版.)若將高低不同之音,先後繼續發出,以表示吾人情感,是即通常所謂"調子."在本書之內,則一律稱為"主調"(Melodie).

(2)音之强度　發音之時,用力愈大,則"顫動面積"愈大(物理學上稱為"動程");因而所發之音亦愈强.反之,用力愈小者,則其音亦愈弱.音樂之所以能動人,實與"强弱之法"(Dynamik),具有重大關

係.在音樂術語上稱"最弱"爲pianissimo,"次弱"爲piano,"稍强"爲mezzo forte,"甚强"爲forte,"最强"爲fortissimo,"由弱漸强"爲crescendo,"由强漸弱"爲decrescendo或diminuendo,其音"慢慢消滅"爲morendo.

"强"音能使吾人發生莊嚴偉大之感."弱"音則使吾人發生夢影微茫之思."由弱漸强",則有如一輪紅日東昇,或大禍頃刻臨頭.反之,"由强漸弱,"則有如白日依山而盡,或孤身遯入遐荒.

(3)音色　低音之色,近於昏暗,有如柩車前行,親朋掩淚.反之,高音之色,則近於明媚,又有如小鳥枝頭,撩人春思.用哭聲以歌者,每令聞者,心懷爲之悲戚.反之,用歡音以歌者,則又令聞者,精神爲之煥發.

此外,每種樂器,各自有其"音色."聞喇叭之聲,則令人忽思疆場壯士.聽長笛之音,則又令人忽懷江山風景.各種樂器同時而奏,又能造出一種"共同音色,"以描寫某種特殊情景.近代西洋羅曼主義音樂家,即以善於利用"音色"著名.

(4)連與斷　各音先後發出,連續不斷,稱爲"連

貫音”(Legato);有如逝水向東流,綿延不斷.反之,各音先後發出,但彼此之間,略有頓斷,是爲“斷續音”(Staccato);有如小鳥啄木之音,斷續而至。通常“連貫音,”多表示一往情深.“斷續音,”則描寫精幹明決

(2) 音樂原素

音樂原素有四:(1)節奏,(2)主調,(3)諧和,(4)强弱之法.除其中强弱之法,已於上文“音之强度”段內附述外,茲再將節奏、主調、諧和三者,分述如下:

(1)節奏 “節奏”不但爲自然界之重要現象,(如白日黑夜之循序變遷,或人身血脈之依時流轉之類.)而且爲音樂中之重要原素.樂中“節奏,”共分三類:

一曰“音符”與“拍子.”“音符”之形狀,所以代表音節之長短.(譬如“四分音符”,長於“八分音符”.)“拍子”之職責,則在將此類“音符,”劃爲若干段落;每個段落所需之演奏時間,彼此必須相等.(譬如每個段落〔通常稱爲“拍子,”〕各需時二秒鐘之類.)吾國所謂“一板三眼”等等,卽屬於此.若歌者唱時不合板眼,通常稱爲“走板,”將受

臺下吆喝.其在西洋方面,因爲樂隊人數既多,而且各種樂器所奏音節,又復彼此不盡相同之故;若是一旦一人出板,則全體一百餘人,皆將共受其累,弄得一塌糊塗.因此,樂隊指揮者之第一責任,即在防止"走板"之弊,拿着小鞭指揮;若遇某人偶然"走板"之時,則雙眉倒豎,睜目而視;如不立即改正,則全體隊員必須因此從頭再奏,頗使那位走板先生難乎爲情.

二曰"快板"與"慢板"(Tempo).只有"音符"而不冠以"快板"或"慢板"符號,則仍不能確定演奏時間之長短.譬如"四分音符",固然可以用半秒鐘時間去奏;但"八分音符",又何嘗不可用半秒鐘時間去奏.倘若加上"慢板"字樣,則"八分音符"必須用半秒鐘時間去奏;"四分音符"必須用一秒鐘時間去奏;不得擅行更改矣.

吾人日常對於快慢之觀念,每以人身腕上,脈跳次數爲標準.大約無病之人,每分鐘之內,共跳八十次左右.(男爲七十五次,女爲八十次,初生之孩爲一百三十次.)因此,大凡物動之速度,每分鐘超過此數者,則吾人稱之爲"快;"不及此數者,則吾人稱之爲

"慢."其在音樂之中亦然.不快不慢之板,稱爲"正板"(Andante大約每分鐘內拍八十次左右.)快於"正板"者稱爲"快板"(Allegro),或"最快板"(Presto).慢於"正板"者,稱爲"慢板"(Adagio),或"最慢板"(Largo).此外"由快漸漸慢去,"則稱爲Ritardando;"由慢漸漸快去"則稱爲Accelerando.

"快板"之性質,近於活潑;令人如乘駿馬,一日千里,精神爲之緊張."慢板"之特色,則在於安閒;令人如對佳賓,細談心曲."由慢漸快,"則有如軍書迭至,烽火頻起,愈來愈急."由快漸慢,"則有如熱烈之後,繼以冷靜,愈來愈緩.

三曰"句讀"(Phrase).樂中之有"句讀,"亦正如文中之有"句讀,"或詩中之有"韻脚."或爲"長短句體裁,"或爲"對偶句體裁,"要以能適合"節奏"爲善.

(2)主調　各音先後發出,形成一種"調子,"能將作者之意達出,是爲"主調"(Melodie).

(3)諧和　各音同時發出,對於"主調"之音,加以一種渲染,令其格外有聲有色,加重表情能力,是爲

"諧和"(Harmonie).在西洋音樂中,甚佔重要位置.至於吾國舊樂,則始終尚在"單音音樂"時代,未足語此.譬之繪畫,則"主調"有如用筆先行勾出山形人影,爲圖中主要成分.反之,"諧和"則有如勾出山形人影之後,復配以顏色光線,更使此幅畫圖,格外惹人注目.

(3) 章法結構
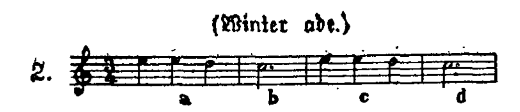
一篇樂譜,係由若干"拍子"所組成.而且各拍之間,其"節奏"形式,往往具有一定關係.茲舉數例如下:

(甲)"嚴格模倣"(Strenge Sequenz).譬如作者已將第一拍製出,然後再將第一拍嚴格模倣一次,(節奏長短與聲音高低,皆嚴格模倣,)便成爲第二拍.可謂簡便異常,毫不費事.

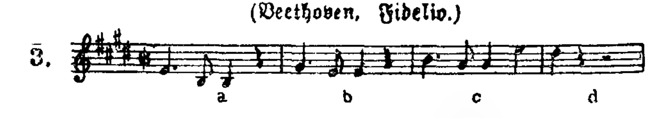
(乙)"自由模倣"(Freie Sequenz).譬如作者已將第一拍製出,現在只模倣第一拍之節奏長短,而不模倣其聲音高低,以造成第二拍,是爲"自由模倣."如下列第1例是也.a爲第一拍,b爲第二拍

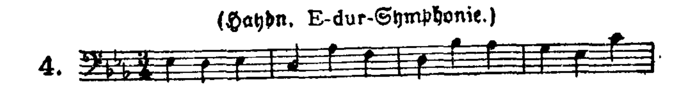
(丙)第二拍並非模倣第一拍而來,乃係另起爐竈而成者.如下列第 2 例中,b 拍之於 a 拍是也.但該例之中 c(第三拍)d(第四拍)兩拍,却係嚴格模倣 a b 二拍而成;由此構成四拍音樂,通常稱爲一"句"(Satz).

(丁)下列第 3 例,b c 二拍係自由模倣 a 拍.到了 d 拍之時,始另創新式.

(戊)下列第 4 例,所有四拍之節奏,彼此完全一樣.其不同者,只聲音高低一事而已.
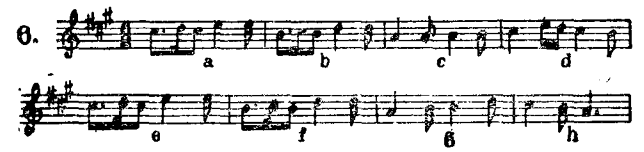

(己)下列第5例,各拍之間,無論節奏長短方面,或聲音高低方面,彼此皆無相同之處.

(Weber. Freischütz.)

(庚)下列第6例之中,共有八拍. e f g h 四拍,係嚴格模做 a b c d 四拍(惟 g h 兩拍,不盡嚴格). 其在 a b c d 四拍之中,b 係自由模做 a;而 c d 兩拍,則係另自創製者.此種八拍之樂,通常稱爲一"段"(Periode). 其結構種類之多,不可勝數."段"既組成,然後再行積"段"爲"篇."(關於"篇"法請看第4章.)

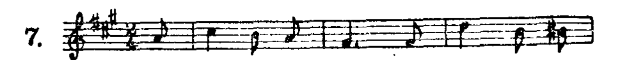
(Mozart, A-dur-Sonate.)

(4) 作品種類

(1)基礎式. 爲西洋樂譜中應用最廣之基礎形式.其中計分三種:

(甲)“一段譜”(Einteilige Liedform).其中只有一“段.”(參看第3章庚項.)通常歌謠樂譜,大率喜用此式.茲舉一例如下:

7.

Du lieb-li-cher Stern, du leuch-test so
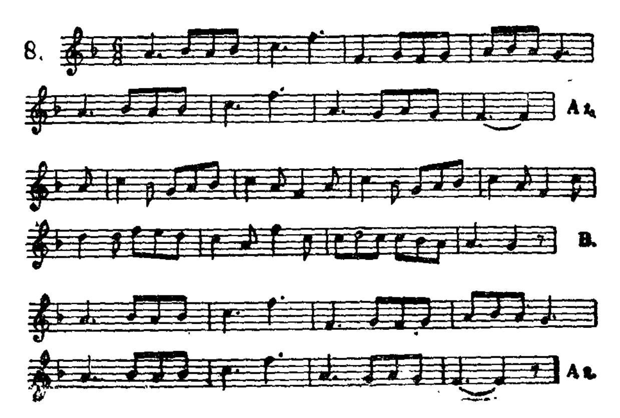
fern, doch hab ich dich den-noch von Her-zen so gern

上列第7例,係取自德國音樂家薛滿(Schumann)所作童謠(Op. 79).該調係分兩“句”,上句結尾一字爲fern,下句結尾一字爲gern.起調之時爲A陽調,其後轉入#C陽調,以結上句之尾;最後復回到A陽調,以結下句之尾.換言之,該調係A陽調——#C陽調——A陽調三種所組成.吾國作文亦常有“起承轉合”之說.至於上列一調,則可以稱之爲“起轉合.”此外,該調之中,只有兩拍調子係新創者其餘各拍,皆係自由模倣該兩拍而成者.

(乙)“二段譜”(Zweiteilige Liedform).係兩“段”所組成者.吾國“詞”中不少其例.譬如鷓鴣天一詞,即係兩“段”所合成.其在西洋音樂中,“二段譜”

極少應用.如必欲舉例,則請參看德國歌謠"上帝福吾君"Den König segne Gott一篇,可也.大約"二段譜"中之第二"段"所用材料,多係取自第一"段."在事實上,只將第一"段"未盡之意,略加補充而已.

(丙)"三段譜"(Dreiteilige Liedform).係三"段"所組成,爲西洋樂譜中應用最廣者.其組織係"首""尾"兩段,彼此相同;惟"中"段性質獨異,介於"首""尾"兩段之間,作一"轉勢,"或作一"反筆."換言之,亦係一種"起轉合"之作用而已.若以字母喻之,則其組織形式爲: A——B——A. 玆舉德國詩歌"請君樂其生"(Freut Euch des Lebens)一篇爲例,如下:

上列第8例之中,A_1(即首段)與A_2(即尾段)兩段,完全相同.至於B段(即中段,)則係另自新創者;其性質遠較首尾兩段爲活潑.

"三段譜"用途極廣,無論"歌樂"及"器樂"中,皆喜用之.不過其中變化甚多,非若第8例那樣簡單,那樣謹嚴,而已.

(2)"瑣那台"(Sonate)與"生風里"(Symphonie)爲西洋器樂中最關重要之宏篇巨製."瑣那台"與"生風里"之內容結構,彼此全同.所不同者,"瑣那台"係一種樂器或兩種樂器所演奏(如提琴鋼琴之類),而"生風里"則係樂隊合奏,規模宏大;"瑣那台"係"房中樂"性質;"生風里"則係"大音樂會"性質而已.

此項樂譜內容結構,通常共有四篇.第一篇與第四篇,多係"快板."第二篇則係"慢板."第三篇則係含有跳舞性質之"梅落哀"(Menuett)或戲謔性質之"詼諧"(Scherzo).其中最關重要,最足以代表此項作品特色者,實爲第一篇.茲將四篇內容結構,略爲解述如下:

第一篇,係(甲)(乙)(丙)三部分所組成.

(甲)其中有兩個"主句,"(每個"主句"所佔地位,約等於前文所述一"段,")彼此性質,完全相反;如兩峯對立,各爭雄長.

(乙)將(甲)部兩個"主句,"加以種種變化.

(丙)將(甲)部兩個"主句,"重奏一遍(但稍有變更).

換言之,仍是一種"起承合"或"起轉合"的形式.

第二篇及第三篇,多用"三段譜"或"變化譜"(Variationenform)形式.

第四篇,則喜用"循環譜"(Rondoform)形式;其特色在使一個"主句,"屢次出現.

此外樂譜,如"空澈堤,""四人絲絃合奏曲"之類,其篇幅組織,皆與"瑣那台"及"生風里"相同.讀者如欲詳知各種作品結構形式,請參看拙作西洋製譜學提要一書.中華書局出版

(3)詩樂(Kunstlied). 一人歌唱辭句,是為"主調;"同時並用鋼琴伴奏.其篇章句讀組織,一以該詩

辭句爲依歸.此種"詩樂"之產生,約在西洋文藝復興時代.而在音樂作品中,獲得重要位置,則自奧國音樂家許伯堤(Schubert生於一七九七年死於一八二八年)爲始.

(4)其他作品　其內容組織,無一定形式.每將"獨唱""對唱""歌隊合唱""樂隊合奏"等等,鎔於一爐.如"法曲""耶穌被難記"之類,則偏於"描演,"略帶戲劇性質.反之,如"教堂樂章"之類,則又近於"敍情,"表示個人感想.

(5)　樂隊組織

西洋樂隊人數,通常約有五六十人左右(歌劇院樂隊,約有百人左右).其中樂器可分五類:

(甲)拉的絲絃樂器:

小提琴(Violine),中提琴(Viola),

大提琴(Violoncello),低音提琴(Kontrabass).

(乙)彈的絲絃樂器:

豎琴(Harfe).

(丙)木質吹奏樂器:

洋笛(Flöte),洋嗩喇(Oboe).

洋簫(Klarinette), 低音大笛(Fagott).

(丁)銅質吹奏樂器:

洋喇叭(Trompete), 洋號角(Horn),

伸縮喇叭(Posaune), 低音喇叭(Tuba).

(戊)敲擊樂器:

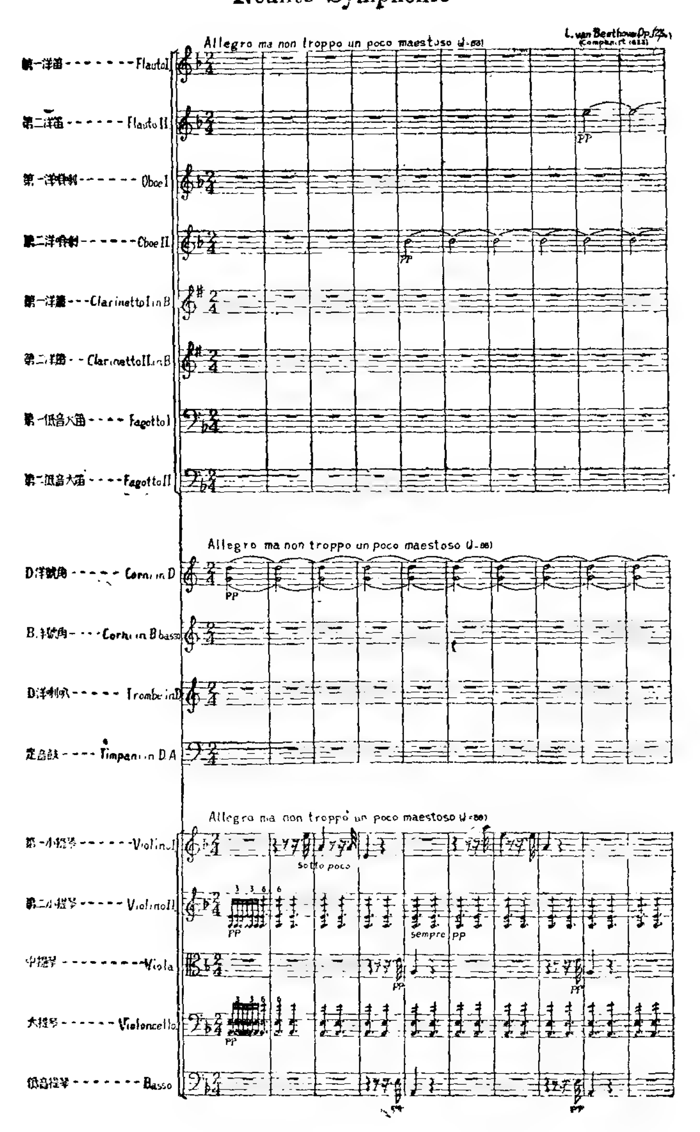
定音鼓(Pauke), 鈸(Becken).

各種樂器之中,以奏“小提琴”者爲最多.譬如樂隊共有六十人,則奏“小提琴”者,便有三四十人.

各種樂器之音,皆由作者詳細錄在“總譜”(Partitur)之上.故樂隊指揮者一看“總譜,”立知各器所奏之音爲何音.其排列次序:最上層爲木質吹奏樂器,其下繼以銅質吹奏樂器,再其下繼以敲擊樂器或豎琴,最下層爲拉的絲絃樂器.其在歌劇之中,則歌唱之音,係在拉的絲絃樂器之上一層.至於樂隊中之各位奏者,則每人只有“分譜”一張,詳載彼所應奏之音.惟樂隊指揮者始用“總譜,”以便綜覽各音.下列一例,係取自德國大音樂家白堤火粉(Beethoven生於一七七〇年死於一八二七年)所作第九“生風里”總譜中之一段

第九生風里

Neunte Symphonie

(6) 樂隊指揮

西洋樂隊人數,通常既有五六十人之多;若無一人指揮其間,則勢將散漫凌亂,不可思議.故樂隊指揮者之第一責任,即在指揮全隊,一致動作;孰先孰後,皆有其序.因此該指揮者必先將"總譜"細細研究,何時甲種樂器應奏某音,何時乙種樂器又奏某音,皆須爛熟於胸.但此猶其小焉者,其最大責任,却在能將該項作品精神,完全奏出.誠然,近代西洋音樂作品,關於音節之輕重緩慢各事,已早由作家規定,奏者不得多所更改.但奏者對於一種作品之心得,往往各人不同,因此常於作家規定範圍之中,有所輕重於其間.其結果西洋音樂會演奏之佳否,全以樂隊指揮者一人為轉移.正如一部古人詩集,若經名手評註之後,其風味特別為之增加.

西洋樂隊人員,類皆各有數十年之學力與經驗.但每遇一位著名樂隊指揮者前來指揮之時,在未公開演奏以前,必須預演多次.幾乎每一拍子,皆有一種特別解析.所有隊員自己之"個性,"必須完全取消;只讓指揮者一人之"個性,"充分表現.隊員之義務,

只在:指揮者要你怎樣奏,你便"能够"怎樣奏而已正如行軍一事,兵士之"個性"必須完全取消;只讓大元帥一人之"個性,"充分表現.而兵士之義務,只在:大元帥要你怎樣打,你便"能够"怎樣打而已.但此"能够"二字,殊非易易;非有長期之學力與經驗不可.

在西洋著名樂隊指揮者之下,所演奏之音樂,各有其特色.吾人初不必親臨場中,只從留音片子之上,已可聽出,何曲爲何人所指揮.猶憶數年前,在柏林大學講堂中,大學教授仙靈(Schering)氏,曾帶來留音片子三張,皆係德國音樂家自堤火粉所作第五生風里之一段,彼此音節全同.但係三人指揮.一張係德國現代歌劇大家史特老司(R. Strauss)所指揮;一張係德國現在著名樂隊指揮者胡爾堤文格來(Furtwängler)所指揮;一張係倫敦大樂隊英人某某所指揮.該教授上堂之後,乃將三片陸續演奏.但言此三片係史特老司等等三人所指揮;却不分別指出,何片爲何人所指揮,而令全堂學生去猜.結果,全堂學生,同聲指出某片爲某人所指揮;絲毫不錯.蓋史特老司,係歌劇作者,故

其演奏之時,亦含一種"戲劇描演" Dramatisch 之風味,有如英雄出場;其所用之"板"(Fempo), 亦較他人爲快.反之,胡爾堤文格來則係羅曼主義者;故其演奏之時,亦帶一種"夢入非非"之遐想,有如詩人望月;其所用之"板,"亦較他人爲慢.至於倫敦大樂隊某某所指揮則幾乎成爲一篇"軍樂,"味同嚼蠟矣!

例言

(1)西洋音樂文獻,異常浩繁;作家之多,作品之富,(一人作品之數,往往盈千累百,)均非吾東方人士所能想像.本書所述,只限於最近兩百年中之最大作家二十六人.其編列次序,係以生年生月先後爲準.在此二十六家之中,對於每人作品,亦只能選其最重要者略加說明,不能對於各家全部著作,一一加以詳解.因此之故,西洋作家中,如 Raff 所作之 Kavatine, 或 Clementi 所作之"小項那台,"雖爲演奏提琴或鋼琴者所熟知之名曲,而本書亦未加以收入者;蓋如此一來,則類似 Raff, Clementi 輩盈千累百之作家,亦當然應在收入之列,殊非本書篇幅範圍所能允許者也.此外,本書對於各種重要作品,亦只能略加說明;其次要者則但舉其名,不加解說.讀者如欲精深研究,則請參看下列(2)項所舉各書,可也.要之,本書目的,係在使讀者明瞭:西洋音樂最大作家,共有若干人?(歌劇作家及一部分教堂音樂作家,除外.)每人之最要作品,

計有那幾種?以及該項作品大概內容如何,而已.一俟將來國內讀者,對於西洋音樂之了解,已至相當程度之際,著者當再著專書詳細介紹每位作家生平,及其各種著作成立時代之背景,與夫作品詳細內容;此時則未遑語此也.

(2)本書所印樂譜之例,皆係採自德人薄耳喀提(Burkardt)所作之音樂會作品指南(Führer durch die Konzert-Musik)一書.該書本係通俗性質,與本書宗旨相同;故採用之.至於德人所著此類書籍,較為精深者,則有已故柏林大學教授克迺慈邪馬兒(Kretzschmar)所著音樂會指南一書(Führer durch den Konzertsaal),可以取來參考.其內容如下:

(甲)樂隊合奏之樂:

第一冊及第二冊: 生風里及舒怡台.(係Kretzschmar自著一九二一年出版,價二十二馬克.)

第三冊: 空溦堤.(係Engel補著,在印刷中.)

(乙)歌唱之樂:

第一冊: 教堂音樂作品.(係Kretzschmar自

著,一九二一年出版,價二十馬克.)

第二册: 法曲及其他歌奏大樂.(係 Kretzschmar 自著,一九二〇年出版,價二十馬克.)

(丙)房中樂:

第一册: 第十七第十八兩世紀之房中樂,至海登及摩擦耳提爲止.(係 Mersmann 補著,在印刷中.)

第二册: 白堤火粉作品.(係 Mersmann 補著,一九三〇年出版,價五馬克.)

第三册: 德國羅曼主義派作品.(係 Mersmann 補著,一九三〇年出版,價五馬克.)

第四册: 歐洲各國第十九第二十世紀房中樂作品.(係 Mersmann 補著,一九三〇年出版,價五馬克.)

以上各書皆係德國 Leipzig 地方 Breitkopf & Härtel 書局出版.其價約值華幣百元左右.(以現在匯價論.)

此外, 英國牛津大學出版之房中樂檢查辭典,(Cobbett's Cyclopedic Survey of Chamber Music) 兩巨册,

係一九二九年印刷,其價當在三四英鎊左右,亦可以取來參考.

一、亨　登 (Händel)

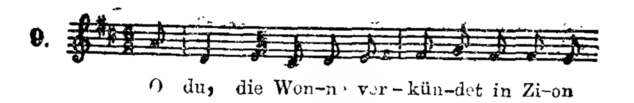
德人,生於一六八五年二月,死於一七五九年.與德國大音樂家巴赫 (Bach) 齊名,且同年(只較巴氏年長一月).其不同者,巴氏生平拘處廬里,從事教堂音樂作品,故其意態閒靜嚴肅.反之,亨登則名震全歐,從事歌劇著述,故其用筆飛揚暢達.不過亨登生平用武之地,不在其祖國,而在英倫.其重要作品,不在其歌劇,而在其"法曲"(Oratorium)."法曲"者,其內容近於歌劇(且多爲宗教的),但不登臺表演,自歌自奏而已.亨登死後,英人以國葬大禮葬之.直至今日,英國樂界猶處於彼之勢力之下.

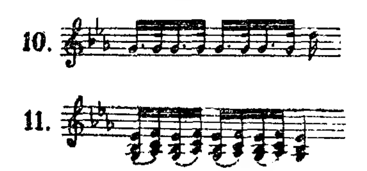
(1)法曲 (Oratorium)

亨登所作"法曲"甚多,其最著名者,有下列兩種:

(1)天使 (Der Messias). 共分三篇,係描寫耶穌生平故事.第一篇,敍述耶穌降生時之情形(下列9例,係表示一般人類之熱望天使下降).第二篇,敍述耶穌被難之故事.(下列10例,係描寫耶穌"以背承鞭;"
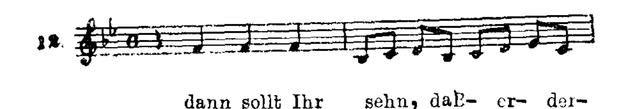
11例係描寫當日衆人"搖頭"譏諷耶穌之情狀.）第三篇敍述耶穌復生之情形.

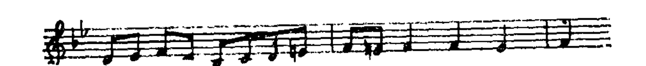

(2)沙模松(Samson). 係敍述古代猶太英雄沙模松死事情形.沙氏對於菲里斯特(Philister)民族,嘗加以種種壓迫與虐待,但自己却與該族一位女子,名叫打里那(Dalila)者,發生戀愛.該女因愛本族之故,竟使人將沙氏之長髮盜去,其結果沙氏腕力因而喪失,被人擒捕,兩眼亦爲人剜瞎.迨其後沙氏頭髮復生,魔力還元,遂將菲里斯特之宮殿全部打毀,而自己却亦葬身於其中.此樂共分三篇:第一篇,係敍述沙氏腕力喪去,兩眼失明之後,其友米敍(Micha),其父茫洛阿(Manoah)以及沙氏本人之悲楚情形.但當時猶太人民,却相信猶太上帝(Jehova),能使沙氏健康還元.(參

看下列12例,係由歌隊合唱,表示猶太人民相信上帝神力之情.)第二篇,係沙氏與其愛人打氏對唱.第三篇,係描寫沙氏死事情形.

(2)大空澈堤 (Concerto grosso)

此類作品組織,係將樂隊分為兩組,一小一大."小組"(Concertino)係代表篇中"主要成分"(Solistisch),"大組"(Concerto grosso)則時時起而與之相抗(Tutti).其與現在通行的"獨奏空澈堤,"(Solokonzert 如提琴空澈堤之類,)不同之處,即在"大空澈堤,"係以"小組"樂器,代表篇中"主要部分;"而"獨奏空澈堤"(當然亦係樂隊音樂,)則係以"一種"樂器,代表篇中"主要部分"故也.

亨氏此項"大空澈堤"作品,共有十二種.((1) G陽調,(2)F陽調,(3)E陰調,(4)A陰調,(5)D陽調,(6)G

陰調,(7) B 陽調,(8) C 陰調,(9) 下陽調,(10) D 陰調,(11) A 陽調,(12)H 陰調,) 其中以第(6)種最爲著名.

(3)提琴鋼琴瑣那台 (Sonate)

由提琴鋼琴兩項樂器合奏,共有六種,亦甚著名.

二、巴赫 (J. S. Bach)

德人,生於一六八五年三月,死於一七五〇年.爲西洋近代音樂之開山祖師,與亨登齊名.其作品大半爲敎堂音樂,但在音樂會中亦嘗演奏.生平著作極多,玆僅舉其最著名者若干如下:

(1)耶穌被難記 (Passion)

巴赫所作此項作品,計有五種.現尚保存者,只有約翰所述之被難記" (Johannes Passion) 及 "馬太約斯所述之被難記" (Matthäus Passion) 兩種.其中以馬太約斯一種,爲最著名.該樂共分兩篇.第一篇,敍述耶穌被逮前之情形.如預知大禍將臨,舉行師弟會餐,以及被人擒捕而去,弟子各自分逃,等事.第二篇,係敍述耶穌受審,被處死刑;以及其後從十字架取下將其掩埋之情形.其中組織,有"歌唱" (Ari), "吟誦"
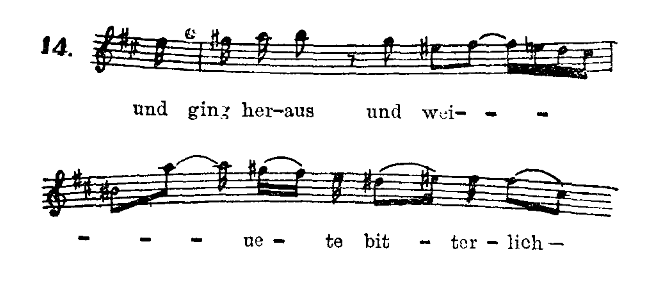
(Recitativ), "歌隊合唱"(Chor), "樂隊合奏"(Orchester)等等.其結構,大抵先由馬太約斯用"吟誦"之法,報告一段.隨即繼之以耶穌及其弟子或猶太人等等,唱演當時各情.(只是唱奏,並不扮演;故一位歌者,可以兼唱各角.因此登場人物雖多,只須數位歌者,便可代表.至於"歌隊合唱",則係代表當時羣衆.)

該譜之中,佳調甚多,美不勝收.其中最爲動人者,如耶穌被捕之前,曾囑其門人,在園中相守.並謂:今日彼之精神,甚爲懊喪(Meine Seele ist betrübt),云云,例(13).迨耶穌獨去祈禱之後,而諸弟子竟自毫不關心的睡去.而耶穌亦因之被捕.

13.

迨耶穌被捕之後,其弟子派託斯(Petrus)亦被法吏追問:"彼是否爲耶穌弟子?"而派氏却極力否認者三次.未幾,雞聲忽鳴,派氏乃憶及前此會餐之時,耶穌曾謂派氏曰:"在雞鳴之前,汝將極力否認爲吾

弟子者三次,"云云.現在其言果中.於是派氏大哭而出.下面一例(14),即是馬太約斯報告派氏當時情形之言:"既出之後,於是痛哭."(und ging heraus, und weinete bitterlich).
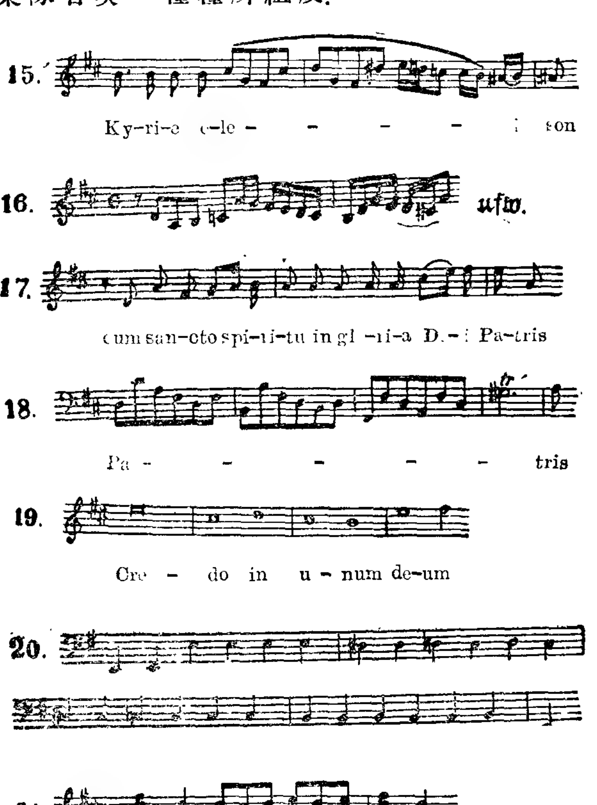

(2)彌撒 (Messe)

巴氏所作彌撒,(為敎會舉行彌撒典禮之時而用),現在尙存者,計有五種.其中以H陰調一種,最為著名.該樂係為天主敎會而作(巴氏本人則係新敎徒).共分五篇,計二十四段:

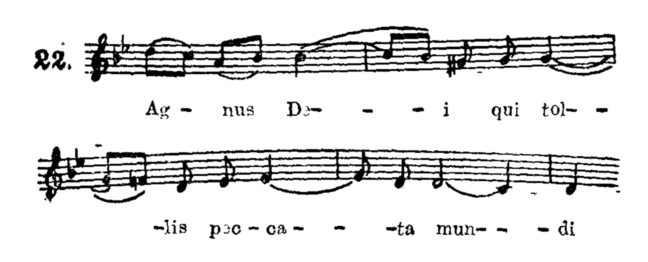
第一篇,憐佑(Kyrie).包含三段,其中佳調,如(15,16).
第二篇,敬仰(Gloria).包含八段,其中佳調,如(17,18).
第三篇,信仰(Credo).包含八段,其中佳調,如(19,20).
第四篇,神聖(Sanctus).包含三段,其中佳調,如(21).

第五篇,天羊(Agnus dei). 包含二段,其中佳調,如(22)

其歌辭,皆係拉丁文,由"獨唱""歌隊合唱""樂隊合奏"種種所組成.
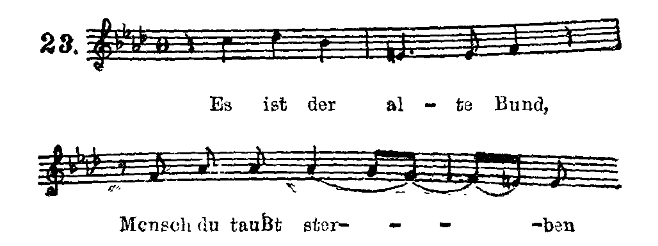

(3)法曲(Oratorium)

巴氏所作各種法曲之中,以"耶穌聖誕法曲"(Weihnachtsoratorium)爲最著名.其中共分六篇,計六十四段,係描寫耶穌降生之事.

(4)敎堂樂章(Kirchencantate)

巴氏此種作品,約有三百種左右.其中最著名者,如 Actus tragicus (No. 106), Ein feste Burg (No. 80), Gott, der Herr (No. 79), 等等.下列一例(23),卽係取自 Actus tragicus 一種之中.

(5)樂隊舒怡台(Orchestersuite)

係"樂隊音樂,"每種之中,包含數篇.除"引子"一篇外,其餘各篇皆帶舞樂性質.其唯一維繫全部之具,即在其各篇均須屬於同一調名(如C陽調之類,)是也.巴氏此種作品,其最著名者,爲C陽調,H陰調,D陽調各種.

(6)大空澈堤(Concerto grosso)

亦係"樂隊音樂."其結構與前篇所述之亨登作品(2)相同.惟亨登所作者係"意大利式;"換言之,樂隊之中,只有拉的"絲絃樂器,"如小提琴之類.巴赫所作者則爲"德意志式;"換言之,樂隊之中,除絲絃樂器"外,並加用"吹奏一器"等等.

巴赫此項作品,以Brandenburgische Konzerte六種,((1)F陽調,(2)F陽調,(3)G陽調,(4)G陽調,(5)D陽調.(6)B陽調),爲最著名.

(7)鋼琴空澈堤

巴氏此項作品,以一架鋼琴爲主要樂器者,則有D陰調,F陰調兩種,最爲著名.以兩架鋼琴爲主要樂器者,則有C陽調,C陰調兩種.以三架鋼琴爲主要樂

器者,則有D陰調,C陽調兩種,最爲有名.

以上各種,當然均由樂隊伴奏.

(8)提琴空澈堤

巴氏此項作品,以一個小提琴爲主要樂器者,則有A陰調,E陽調兩種.以兩個小提琴爲主要樂器者,則有D陰調一種,均極著名.
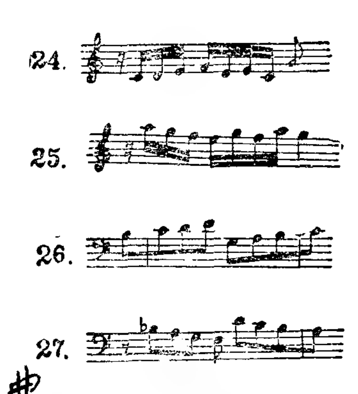
以上各種,當然均由樂隊伴奏.

(9)鋼琴獨奏譜

(1)十二平均律之鋼琴(Das Wohltemperierte Klavier) 西洋古代係用"十二不平均律,"到了巴赫時代,始有"十二平均律"之試用.巴氏此項作品,卽爲此項樂理之實驗.共分兩部.第一部成於一七二二年,其中共分二十四篇;(陽調十二篇陰調十二篇,)每篇之中,又分二段.(前段爲"引子"Präludium,後段爲"復加"Fuga.)第二部成於一七四四年,其中編次,與第一部同.所有西洋近代樂理,如"諧和""轉調"之類,巴赫在此作品之中,無不一一加以實驗,爲後學開無數法門.

(2)發明譜(Inventionen) 係將一個"主句,"加

以種種變化.譬如第一篇發明譜（係C陽調）之主句,爲(24);繼而將其"倒轉"過來,成爲(25);其後或將其"放大,"成爲(26);或將其"倒轉"及"放大,"成爲(27).可謂花樣百出.但全篇結構,極其自然,令人毫無牽就勉强之感.

(3)鋼琴舒怡台　其篇幅結構與上述(5)"樂隊舒怡台"相同.不過彼爲"樂隊合奏,"此爲"鋼琴獨奏"耳.其最著名者,有 (1) Partiten, (2) Französische Suiten (法國舒怡台), (3) Englische Suiten (英國舒怡台,)三種.

(4)意大利容澈堤 (Italienisches Konzert) 雖名爲"容澈堤,"而實際上只是一篇鋼琴獨奏譜.見於巴

赫所作"鋼琴練習"(Klavierübung)之第二册.其所以稱爲意大利奏澈提者,只以其作風,係仿自意大利式而已.

(10)提琴獨奏譜

其中以"提琴獨奏瑣那台"六篇,爲最著名.在第四篇之末章,名爲 Chaconne(係古代舞樂,D陰調)者,尤爲有名,但極難奏.

(11)大風琴獨奏譜

巴氏本人係著名大風琴家,故該氏此項著作,最爲名貴.其中尤以 Passacaglia 一篇,極爲世人歡迎(係C陰調,大風琴獨奏).
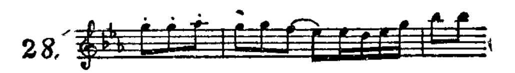
三、海登(F. J. Haydn)

奧人,生於一七三二年,死於一八〇九年.爲"維也納三傑"之一.對於近代"器樂風格"之創造,極有貢獻.海氏爲人,極爲詼諧和悅;故其作品亦帶滑稽愉快色彩.至今西洋婦孺,蓋無不知有"爸爸海登"(Papa Haydn)其人者."爸爸"二字,所以狀其爲人慈和溫悅也.茲舉其最著名之作品數種如下:

(1)生風里(Symphonie)

海登曾作生風里一百五十餘種,茲但舉其最著名者,數種如下:

(1)♭E陽調生風里　共有四篇.第一篇係"快板,")但海氏所作生風里,往往於第一篇開始之時,先冠以"慢板"一段作爲"引子"然後始入"快板")先行擊鼓數通(Paukenwirbel),旋聞一調,慢由低處,漸漸擡頭而起,是爲"引子."繼而正式轉入"快板,"其主要樂句,爲下列(28及(29)兩例,其性質活潑愉快,生氣勃勃.

28.

29.

第二篇,"慢板,"近於曼聲清唱(當然,是只用樂器合奏,並非眞正歌唱).

第三篇,帶有舞樂性質之梅落哀(Menuett).

第四篇,"快板,"其中只有一個主要樂句(30),極爲自然生動,有如民謠.

30.

(2) D陽調生風里　一名倫敦生風里,共有四篇.第一篇"快板,"亦先用"慢板引子"一段以冠之,然後轉入"快板,"其主要樂句爲(31).

31.

第二篇,"慢板,"亦近於曼聲清唱,如上述♭E陽調生風里.但其中却雜入"快板"若干,--若曼歌之餘,而狂情忽發也者.此種結構,實爲少見之例.

第三篇,帶有舞樂性質之梅落哀(Menuett).其中段(Trio)主句爲(32).

32.

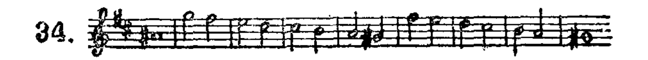

第四篇"快板,"其主要樂句爲(33)及(34).
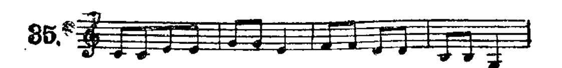
33.

34.

(3) G陽調生風里　共有四篇.其中最著名者,為第二篇之"慢板,"其主要樂句為(35).

上列主句備極瀟灑出塵之致,令人怡然入夢.乃海氏於該調之後,忽然擊鼓一聲(Paukenschlag),頓使滿座為之驚醒.其生平滑稽之舉,大抵如此.
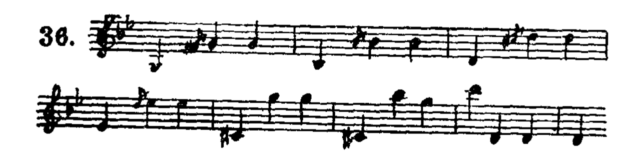
(4)其他生風里　海氏"生風里"中,往往冠有一種題目,如"告別生風里,""兒童生風里"之類,以表示該項作品內容."告別生風里"之成立,係海氏及其樂隊隊員,欲向彼等侯邸主人請假休息(按海氏當時係供職侯爵邸內),因作此樂以示意.其最後一篇,所有各種樂器,均一一次第停奏,最後只餘小提琴一種,撐持門面;但到了篇末,亦為倦魔所纏,於是精疲力盡而終."兒童生風里"則係特為七種"兒童樂器"所譜

(2)四人絲絃合奏曲 (Streich-Quartett)

海登對於近代"四人合奏曲"之進化,亦復極有關係.其中篇章組織,實與"生風里"相同,不過只

用四人合奏(兩個小提琴,一個中提琴,一個大提琴),而非樂隊合奏而已.茲舉其最著名之"四人絲絃合奏曲"三種,如下:

(1) G陰調四人合奏曲　其開篇一個樂句(36),有如小鳥枝頭,跳躍不已,聞者無不為之解頤.

(2) G陽調四人合奏曲　其開篇一句(37),備極名貴.

(3) A陽調四人合奏曲　其開篇一句(38),充滿了無限滑稽.

"四人絲絃合奏曲,"屬於"房中樂"範圍,已於前面敍述.至於海氏其他"房中樂"一類作品,如"三人合奏曲"(Trio),"瑣那台"(Sonate)等等,亦

甚有名;但本書爲篇幅所限,只好割愛從闕.

(3)法曲 (Oratorium)

海登生平不朽名作,實以"創造"(Die Schöpfung)及"四時"(Die Jahreszeiten)兩種"法曲,"最爲偉大.茲請分述如下:

(1)創造法曲　共分三篇.第一第二兩篇,係描寫上帝創造萬物之情形.第三篇,則係描寫亞當夏娃(類於中國所謂伏羲女媧)在極樂園中之生活.

第一篇開始之時,由全部樂隊合奏,描寫洪荒混沌時代.其後乃由三位天使〔(甲)拉法爾(Raphael)男低音,(乙)卡白里耳(Gabriel)女高音,(丙)烏里爾(Uriel)男高音,〕分別報告上帝創造萬物之經過情形.其中最著名者,如描寫上帝造"光"一段;初用低聲歌唱"上帝精靈浮於水上"(Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern)一句,旋由全部歌隊樂隊百餘人,同聲歌奏:"於是忽成萬道紅光"(Und es ward Licht)一句;殆有如霹靂一聲,忽然天晴氣朗.

繼而天使烏里爾敍述:自此以後,所有一切黑暗世界之妖魔,如何恐懼,墮入深淵而去.天使拉法爾復

報告風雷電雨之如何產生.天使卡白里耳則追述當時各位天使看見此種變化,如何驚訝之情形.
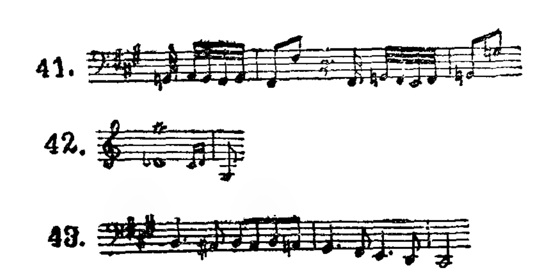
此外,天使拉法爾更描寫當時海水奔流,以及由海成陸之情況.而天使卡白里爾則用下列39一調,贊美地上一切靈異不已.

39.

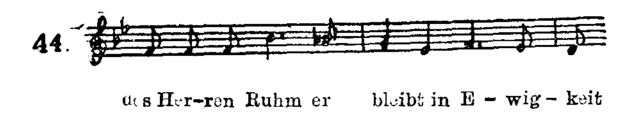
於是各位天使無不同聲高唱贊美之歌,其主要樂句爲(40).
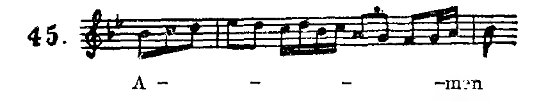
40.

第二篇,對於上帝創造鳥類,魚類,(41係描寫鱷魚潛入水底之情形,)獸類,(42係形容獅子吼喚之聲,)蟲類,(43係刻畫蟲類爬地而行之態,)皆各有深刻描寫.到了"於是一切動物,堆壓地球之上,"一句之時,海氏特令低音吹奏樂器(Kontrafagott),發出極低之音,彷彿地球被壓成聲,表示擔負不起一樣;亦可謂極詼諧之能事矣!

第三篇開始之時,用三支笛子之音,描寫安樂園中春景.其後繼以亞當（男低音）夏娃（女高音）之對唱.最終復用歌隊合唱讚美之歌 (44, 45), 以頌上帝之德.

(2)四時法曲　共分四篇.第一篇描寫由冬到春之情形.第二篇係描寫夏景.第三篇描寫秋景.第四篇描寫冬景.

第一篇開始之時,用樂隊描寫由冬到春之情形然後由農夫魯喀斯 (Lukas) 農女杭迺 (Hanne) 歌唱.

並與其餘農人慶賀新春,祈禱上帝,保佑今歲收穫.要之,全篇之中,充滿了歡娛及虔誠的空氣.

第二篇,描寫夏日黎明時節;雞聲喔喔,牧笛悠悠,使人忽生田園之想.復用歌隊合唱描寫一輪紅日東昇情形.而野外蟋蟀蝦蟆之聲,更不絕於耳.其間風雨驟至,震天撼地.繼而日色黃昏,漸入夜景.

第三篇,描寫秋日打獵情形.其後繼以採摘葡萄製酒,以及彼此醺然忘形之狀.

第四篇,描寫冬景.房中機杼之聲,達於戶外.最後復用歌隊合唱,一種莊嚴偉大之音,充滿空際,以結全曲.

四、摩擦耳提 (Mozart)
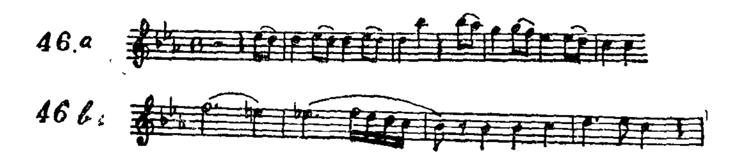
奧人,生於一七五六年,死於一七九一年.為"維也納三傑"之一.係音樂界中空前之神童.對於歌劇及器樂,均有極大貢獻.其作品備極纏綿綺麗,輕倩溫柔.生平著作極富(死時年僅三十有五),茲只錄其最為著名者若干,如下:

(1)生風里
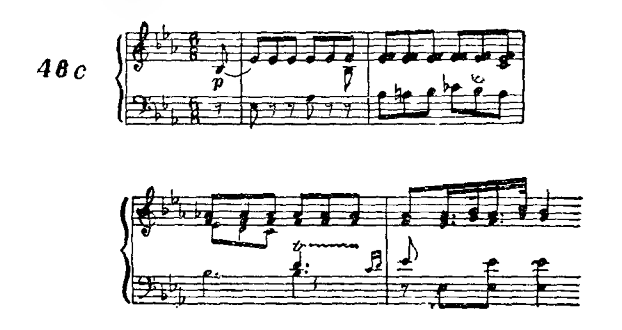
摩氏生平共作生風里四十九種;但現在最為流行者,只有四種左右.

(1) G陰調生風里　共有四篇,充滿了纏綿悱惻之音.

第一篇"快板,"其主要樂句為(46a)及(46b),有如創鉅痛深之人.
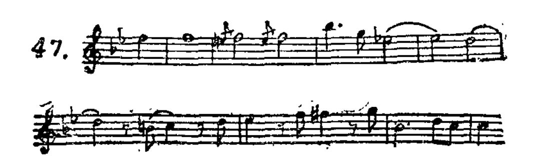

第二篇,慢板,其主要樂句為(46c),不勝悵望之感.

第三篇,帶有舞樂性質之梅落哀(Menuett).通常此篇音樂,多偏於綺麗一途;但摩氏此篇則充滿了力

與運命奮鬥之色彩.

第四篇,"快板,"殆有颶颯忽至,滿目蒼涼之概.其主要樂句爲(47).

(2) C陽調生風里　一名 Jupitersymphonie,(Jupiter係羅馬神名,)共有四篇.
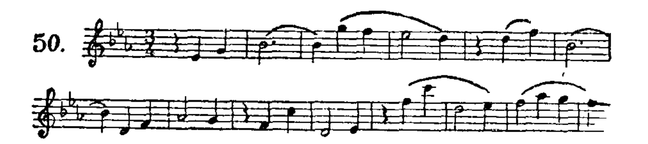
第一篇"快板,"性質莊嚴明朗.第二篇,"慢板,"性質和平閒靜.第三篇,係帶有舞樂性質之梅落哀(Menuett).第四篇,"快板,"其性質略與第一篇相同;末段以"復加"樂譜結之.(關於"復加"(Fuge)結構,請參看拙著西洋製譜學提要.)按摩氏此項"復加"樂譜,共有三個主句,茲錄其二(48,49)如下:

(3)♭E陽調生風里　一名Schwanengesang (鵠音). 共有四篇.

第一篇,"快板,"其主句(50),大有翱翔九霄一塵不染之概.

第二篇,'慢板,'溫和綺麗.第三篇梅落哀(Menuett),名貴異常.第四篇,"快板,"愉快活潑.(51係第四篇之主句.)

51.

(4)D陽調生風里　只有三篇.缺第三篇梅落哀(Menuett).因摩氏此項作品,充滿英武之氣,實與具有舞樂性質之梅落哀(Menuett),不甚相適故也.

(2)四人絲絃合奏曲

1. D陽調四人合奏曲,性質莊嚴剛毅.

2. D陰調四人合奏曲,性質悲涼淒楚.

3. B陽調四人合奏曲,性質輕倩愉悅.

4. A陽調四人合奏曲,性質亦係輕倩愉悅.

5. C陽調四人合奏曲,爲摩氏此類作品中之最爲著名者.一洗當時其他各家作品,膚淺悅耳之習.

(3)五人絲絃合奏曲 (Streich-Quintett)

摩氏此項作品之最著名者,爲G陰調五人合奏曲;性質悲涼凄楚.

(4)鋼琴四人合奏曲 (Klavierquartett)

係於一個小提琴一個中提琴一個大提琴之外,再加入一架鋼琴,成爲四人合奏.摩氏所作"G陰調鋼琴四人合奏曲,"其第一篇之主句(52),頗具一種堅決氣概.

52.

第二篇之性質,則近於綺麗.第三第四兩篇,則充滿愉快活潑氣象.

(5)鋼琴五人合奏曲
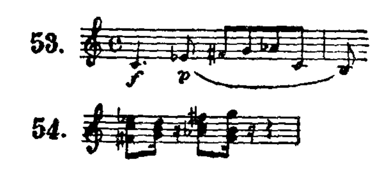
(Klavierquintett mit Blasinstrumenten)

係由一架鋼琴,一支洋嗩喇 (Oboe), 一支洋簫 (Klarinette), 一支洋號角 (Horn), 一支低音大笛

(Fagott)，所組成.摩氏此項作品,最能利用各種樂器之音色,成爲千古名作.

(6)鋼琴瑣那台(Klaviersonaten)

(1) C陰調鋼琴瑣那台　性質憂愁不寧.其開篇主句爲(53)及(54).

(2) A陽調鋼琴瑣那台　性質近於輕倩綺麗.

(3) H陰調鋼琴瑣那台　性質近於酣暢淋漓.

(4) B陰調鋼琴瑣那台　性質近於溫柔嫵媚.

(7)提琴鋼琴瑣那台

(Sonaten für Klavier und Violine)

係由鋼琴提琴合奏.摩氏此項作品,以A陽調(No. 1), E陰調(No. 4)兩種爲最著名.

(8)鋼琴空澈堤(Klavierkonzert)

係以鋼琴爲主要樂器,而用樂隊伴之.摩氏此項作品,以D陽調, C陰調, b♭陽調, C陽調, C陰調, A陽

調,各種,爲最著名.

(9)提琴空澈堤(Violinkonzert)

係以提琴爲主要樂器,而用樂隊伴之.摩氏此項作品,以G陽調,D陽調,A陽調,♭E陽調,各種,爲最著名.

(10)歌奏大樂

摩氏此項作品,其最著名者計有兩種:一爲 Ave verum(崇拜眞體),二爲Requiem(卽輓歌).兩種皆係歌隊樂隊合用之作品.惟輓歌一種,係摩氏最後著作,未成而死.後由其門人薛時買兒(Süssmayr)續完.

五、白堤火粉(Beethoven)

德人,生於一七七〇年,死於一八二七年.常住維也納,與前述海登摩擦耳提兩氏,同稱爲"維也納三傑."西洋器樂進化,到了白氏,遂成登峯造極之象.茲錄其最爲著名之作品如下:

(1)生風里

(1)第一生風里(C陽調) 共有四篇,其中結構,尚承海摩兩氏之舊.

第一篇"快板,"性質緊張.

第二篇"慢板,"意態閒雅;其主要樂句爲(55).

第三篇梅落哀(Menuett),感情熱烈.

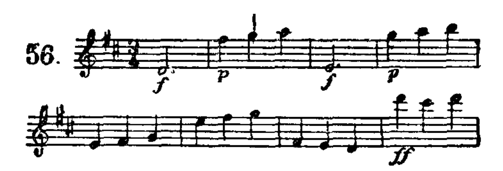
第四篇"快板,"性質愉快活潑.

(2)第二生風里(D陽調)　共有四篇.其第三篇爲"詼諧"(Scherzo),性質近於滑稽愉悅,以代從前第三篇所用之梅落哀(Menuett.)(按梅落哀係舞樂性質,已如前文所述.)

第一篇"快板,"性質愉快豪爽.

第二篇"慢板,"係由兩種性質相異之樂句所組成.其一纏綿如林黛玉;其一則愉快若史湘雲.
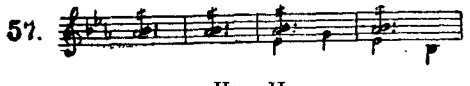
第三篇"詼諧,"其主要樂句爲(56).

第四篇"快板,"係用兩種性質相異之樂句所組成.一則暴烈若雷,一則情深如海.

(3)第三生風里(♭E陽調) 一名英雄生風里(Eroica),自氏初擬獻之於拿破崙.後聞拿氏稱帝,乃大怒,因將該譜改名爲"紀念一位英雄"(Dem Andenken eines Helden),其中共有四篇.

第一篇"快板,"初起之時,其態度尙屬溫文儒雅.到了中段之際,於是一種英武奮鬬之象,忽然充滿空際,尤以下列一個樂句(57),最爲動魄驚心.
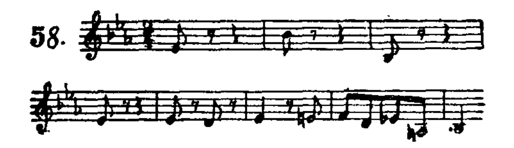

Horn II

第二篇"慢板,"係一種送葬音樂,以紀念戰死英雄.

第三篇"詼諧,"描寫苦中作樂之狂態.

第四篇"快板,"其中主句爲(58).

(又第四篇之中,有一部分係描寫戰士凱旋情形.)

(4)第四生風里（B陽調）　一名羅曼主義生風里.共有四篇.

第一篇"快板,"初起之時,係用"慢板,"頗帶羅曼主義之玄想色彩.但未幾轉入"快板"之後,却充滿了少年勇進慷慨激昂之氣.

第二篇"慢板,"一往情深.

第三篇"快板,"快活無度.

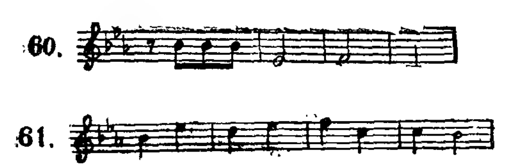
第四篇"快板,"愉快綺麗.

(5)第五生風里（C陰調）　係一種奮鬪生風里.共有四篇

第一篇"快板,"其主要樂句爲(59),卽係描寫"命運"前來叩門,强制執行,毫不假借之狀.
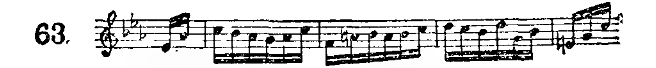
59.

直至號角數聲(60)之時,始將此項惡魔逐去,而起一種殷勤安慰之音(61).

第二篇"慢板,"苦鬪後之和平希望.其主要樂句,初爲(62),繼而變爲(63)及(64)等等.

62.

63.

64.

第三篇"快板,"苦中作樂,强顏爲歡.

第四篇"快板,"奮鬪終得勝利,歡聲雷動.

(6)第六生風里 (F陽調) 一名田野生風里(Pastorale),係描寫田間風景,共有五篇.

第一篇"快板,"描寫身到田野之樂.

第二篇"慢板,"描寫溪邊風景,綠樹成陰,日光斜射;更有鳥聲雀語,點綴其間.

第三篇"快板,"描寫農民相聚起舞作樂之狀.

第四篇"快板,"忽然暴雨如盆,雷聲電影,震人耳目

第五篇"慢板,"繼而天色又復漸漸清明;並聞牧人歌音,遠遠而來,充滿和悅之氣.

(7)第七生風里(A陽調)　共有四篇,描寫熱烈情感.

第一篇"快板,"表示狂熱之情.

第二篇"慢板,"質素,其主要樂句爲(65)

65.

第三篇"快板,"愉快.

第四篇"快板,"亦係表示狂熱情感.

(8)第八生風里(F陽調)　共有四篇.每篇之中,無不充滿詼諧音節.

第一篇"快板."

第二篇"慢板."

第三篇 Tempo di Menuetto.

第四篇"快板."

(9)第九生風里(D陰調)　共有四篇.爲西洋生風里作品中之最偉大者.白氏此時,兩耳已聾,並爲病魔所擾.更加以彼之姪兒,行爲不端,惹出許多煩惱.白

氏在此萬端悲憤之中,譜製此曲,成爲千古絕唱.此殆與吾國司馬遷之發憤著書,成爲千古名作者,極相近似.

第一篇"快板,"充滿孤苦奮鬪精神.其中第一主要樂句爲(66).

66.

繼而第二主要樂句(67, 68),起而與之相對.又充滿了無限希望與曙光,令人心境,稍歸安穩.
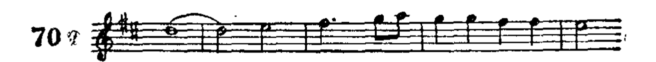
67.

68.

但未幾,心中又復苦戰不已,直至形神交瘁,昏倒於地.

第二篇"快板,"其不安之狀,殆不下於第一篇.故第二篇中之主句(69, 70),表面上雖尙穩定,而內容却有如轆轤一般,未嘗半刻安寧.
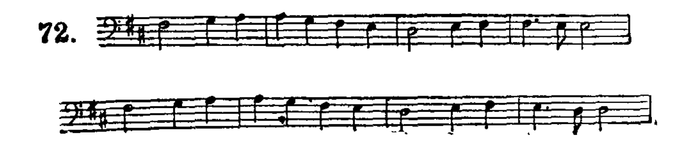
69.

第三篇,"慢板,"由心坎之中,發出一種纏綿宛轉之音(71),希望得到日夜所夢想之和平.

71.

第四篇,"快板,"日夜夢想之和平,既未如願以償,於是又復陷於絕望情形.最後乃發生"人生有涯,何必如此自尋苦惱,"之感;不禁拔劍起舞,掃去一切苦悶,發出無限歡聲(72).

並用德國詩人喜納(Schiller)所作歡歌,以結全篇,其時臺上歌隊樂隊之音齊作,一種莊嚴偉大氣象,舉世無匹.

(2)鋼琴瑣那台

白氏此項作品,共有三十二種,其中最著名者爲:

(1) F 陰調(Op. 2, No. 1)　性質偏於溫柔淒切;但

亦不少感情激烈之處.

(2) C 陰調 (Op. 10, No. 1) 自氏感情奮興不可遏抑之狀,在第一篇第一主句 (73) 之中,卽已充分表現.

73.

(3) F 陽調 (Op. 10, No. 2) 意態溫巧,末篇尤詼諧百出.
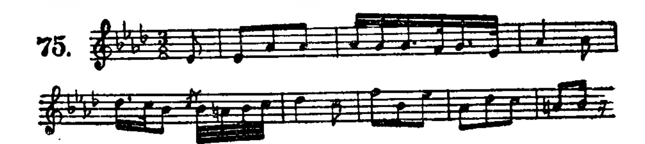
(4) D 陽調 (Op. 10, No. 3) 爲自氏少作中之第一大瑣那台,篇幅甚宏,生氣尤爲勃發.

(5) C 陰調 (Op. 13) 一名"熱情瑣那台"(Pathétique). 該譜開篇樂句(74), 已將感情奮興之狀,充分流露於外.其後愈來愈緊,有如百丈波濤,掀天撼地.但第二篇"慢板"之中,却又饒有淸歌曼唱,動人心絃之美.

74.

(6) G 陽調 (Op. 14, No. 2) 溫柔秀巧.自氏所作各種瑣那台,皆極難演奏,惟此譜比較容易一點.

(7)♭A陽調 (Op. 26)　其中最有趣味者,即白氏將"慢板"中之主句(75),加以種種變化,花樣百出.此外,譜中尚有送葬烈士之樂一段,亦極著名.末篇最爲難奏,以作奏者表現本領之用武地.

(8)#C陰調 (Op. 27)　一名"月光瑣那台"(Mondscheinsonate).第一篇中,利用伴奏之音,描寫深夜月色.有時微雲過天,皓月當空,令人如處琉璃世界.有時微雲掩月,萬影俱消,令人不禁悲從中來.最後濃雲遍天,直使大千世界,全部歸於黑暗.第二篇,係寫別時情緒;含淚在眼,強作歡顏爲之語曰:"珍重再見!"末篇,則因已失幸福不可再得之故,悲痛狂呼,殆難言喻.

(9)D陽調 (Op. 28)　一名"田野瑣那台"(Pastorale).描寫田間風景,但其"慢板"之中,亦不少愴涼失望之音.

(10)♭E陽調 (Op. 31)　其中最足以表現白氏製譜技術者,即彼對於譜中最短樂句(76),加以種種鍾

鍊,無不名貴自然.

76.

(11) G 陽調 (Op. 49)　爲白氏所作各種瑣那台中之最易演奏者.其中梅落哀(Menuett)一篇,亦極輕倩綺麗.

(12) C 陽調 (Op. 53)　此譜在技術方面,甚難演奏.其中樂句,如(77)之類,最爲名貴動人.
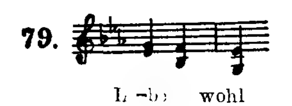
77.

(13) F 陰調 (Op. 57)　一名"熱望瑣那台"(Appassionata).開篇之時,有如夢境茫茫;尤以(78)一句,具有空中幻象之妙.但其後一腔熱烈感情,忽如火山爆發;一種激昂之狀,仍不失爲白氏本色.

78.

(14) ♭E 陽調 (Op. 81 a)　共有三篇.第一篇爲"告別"(Les Adieux).第二篇爲"別後"(L' absence).第三篇爲"歸來"(Le Retour).第一篇首句(79),有

如臨別之時,一聲"珍重"(Lebe wohl),雙淚交流.第二篇首句(80),則有如征人首途而後,送者獨自嗟嘆:"彼已去矣!彼已去矣!"(Er ist fort! Er ist fort!)不止.第三篇則係描寫歸時相見之快樂情形.

80.

Er ist fort Er ist fort

(15)E陰調(Op. 90)　共有兩篇.一則强武有力,一則溫柔可愛.其主句爲(81).

81.

(16)A陽調(Op. 101)　該譜將"慢板"一篇取消;但於末篇之首,冠以"慢板"一段,成爲一種新格.

(17)B陽調(Op. 106)　篇幅最爲宏富.其中"慢板"一篇,爲白氏生平所作各種"慢板"中之最長者.

(18)E陽調(Op. 109)　篇幅次序,略與前此所作,

微有不同.以"快板"作第二篇,"慢板"作第三篇.

(19)♭A陽調(Op. 110) 性質偏於幻望.

(20)C陰調(Op. 111) 充滿戰爭空氣.

(3)提琴鋼琴瑣那台

白氏此項瑣那台作品,共有十種.其中以A陽調(Op. 47)一種,最爲著名而難奏.該譜係專爲法國著名提琴音樂家Kreutzer氏而作.故亦名"Kreutzer瑣那台."共有三篇.第一篇,"快板,"具風起雲湧之勢.第二篇,"慢板,"極溫文爾雅之致;並使提琴鋼琴兩種樂器,各有機會顯出該器所具特色.第三篇,"快板,"有氣吞江海之概.

除上述一種外,尙有F陽調一種,或稱爲"春日瑣那台"(Frühlings-Sonate),亦極著名.

(4)四人絲絃合奏曲

白氏此項作品,共有十六種,可以分爲三期.

(1)少作六種(Op. 18, No. 1—6) (一)F陽調,(二)G陽調,(三)D陽調,(四)C陰調,(五)A陽調,(六)B陽調.成於一八〇〇年.(白氏生於一七七〇年.)其時白氏此項作品,尙處於海登摩擦耳提兩氏作風勢力之下.

但白氏個性,却已充分表現.在上列F陽調第一篇中,尤可以看出白氏善於運用主句(82)之天才.

82.

(2)中年五種著作　(七)F陽調,(八)E陰調,(九)C陽調(Op. 59, No. 1—3),(十)♭E陽調(Op. 74),(十一)F陰調(Op. 95).其中(七)(八)兩種之內,曾用俄國音樂爲主句.第(十)種,一名爲"豎琴四人合奏曲"(Harfenquartett);蓋以該譜之中,喜用"提琴彈音"(Pizzicato),近於豎琴之聲故也.第(十一)種,篇幅甚短;但充滿了深情厚意.

(3)晚作五種　(十二)♭E陽調(Op. 127),(十三)A陰調(Op. 132),(十四)B陽調(Op. 130),(十五)♯C陰調(Op. 131),(十六)F陽調(Op. 135).其中第(十三)種,係白氏病後所作;故該譜有一篇"病愈感謝上帝保佑"之樂;令人聞之,如處教堂之中.其第(十六)種之末篇,曾冠有"苦思後之決定"(Der schwer gefasste Entschluss)數字;篇首樂句爲(83),並繫以辭曰:"必須如此乎?必須如此!"(Muss es sein? Es muss sein!)

Grave.　　Allegro.

83.

Muß es sein?　Es muß sein!

(5)提琴空澈堤

白氏所作"提琴空澈堤,"只有D陽調(Op. 61)一種.其中主句(84),極饒自然深永之美.(又白氏尚作有"魯曼辭"Romanze兩篇,亦係以提琴爲主要樂器,而用樂隊伴奏;亦最受世人歡迎;一爲G陽調,一爲F陽調.)

84

(6)鋼琴空澈堤

白氏此項作品,共有五種:(一)C陽調(Op. 15),(二)B陽調(Op. 19),(三)C陰調(Op. 37),(四)G陽調(Op. 58),(五)♭E陽調(Op. 73).其中以第(五)種,最爲著名.

(7)彌撒

"普通彌撒"(Missa solemnis),其中共分五篇:(一)憐佑(Kyrie),(二)敬仰(Gloria),(三)信仰(Credo),(四)神聖(Sanctus),(五)天羊(Agnus dei.),由獨唱,歌隊合唱,樂隊,風琴,等等合奏.

六、許伯堤 (Schubert)

奧人,生於一七九七年,死於一八二八年.其生平最擅長之作品,為"生風里"及"詩樂"兩種.尤以"詩樂"一項,創發極多,開前此未有之局.茲錄其傑作如下:

(1)生風里

許氏生平所作生風里,有D陽調(No. 1),B陽調(No. 2),D陽調(No. 3),C陰調(No. 4),B陽調(No. 5),C陽調(No. 6),C陽調(No. 7),H陰調(No. 8)等等.其中以H陰調(No. 8) C陽調(No. 7)兩種,最為著名.茲特介紹如下:

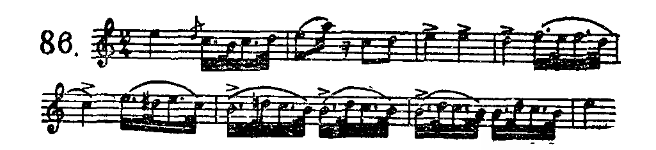
(1)H陰調(No. 8)　一名"未完成之生風里"(Unvollendet).只有開首"快板""慢板"二篇,尚缺後面兩篇,未曾完竣.該譜係作於一八二二年;其後不知何故,許氏將其擱置未續,另作其他生風里.但此項H陰調生風里,雖只有兩篇,而內容却極豐富;最為今日西洋樂界所喜奏.其中充滿凄涼惆悵之思;令人一聞篇中主句(85),輒生"無可奈何"之感

(2) C陽調 (No. 7) 篇幅甚長,成於許氏臨死之年,(即一八二八年).是時許氏爲病魔所擾,故篇中時有憂傷之音,流露於外.

第一篇"快板,"其中兩個主句,一則慷慨激昂,一則憂傷憔悴.

第二篇"慢板,"其中主句(86),最足以表現許氏個性.

第三篇"詼諧,"描寫熱情深意.

第四篇"快板,"一種狂歌狂樂之情,大有不能自已之勢.

(2) 詩樂 (Lied)

(1)"美麗磨女"(Die Schöne Mullerin) 其曲文係德國詩人威廉謬南(Wilhelm Müller)所作(No. 433

—452).敍述一位少年磨者,嘗沿着溪邊而行,尋得一家磨房.後受該處磨主之僱,卽在其中服役.繼而該少年磨者愛上一位磨女,於是飽嘗戀愛之苦樂,以及嫉妬之煩惱.最後被人遺棄,痛苦萬分,乃自投溪中而死.許氏音樂,描寫溪邊風景,愛情苦痛,皆恰到好處.

(2)"冬日旅行"(Winterreise) 亦係上述詩人威廉謬南所作(No. 517—540).所述者亦係一種戀愛失敗之歷史.許氏音樂,描寫失戀之人,如何黯然回憶往事,如何陷到絕望情形;皆能令人有如身處其境,不禁一灑同情之淚.

(3)"絕命歌曲"(Schwanengesang) 係許氏最後所作各種詩樂.許氏死後,由哈斯領格書局(Haslinger)搜集印行,題以此名(No. 554—567).

(4)其他歌曲 許氏生平所作詩樂,約有六百篇之多.上述三種,只係生平詩樂作品之一部.此外,如根據德國詩人哥德(Goethe)曲文所譜,如 Gretchen am Spinnrad (No. 31), Erlkönig (No. 178 卽愛爾王,參看拙作西洋音樂與詩歌上海中華書局出版), Grenzen der Menschheit (No. 393),之類,皆極著名.

(3)四人絲絃合奏曲

許氏此項作品,以D陰調A陰調兩種爲最著名.

(4)五人合奏曲

(1) C陽調　係由兩個小提琴,一個中提琴,兩個大提琴,合奏.

(2) A陽調　係由一架鋼琴,一個小提琴,一個中提琴,一個大提琴,一個低音提琴,合奏.

(5)鋼琴三人合奏曲(Klavier-Trio)

係由鋼琴,小提琴,大提琴,三種合奏.許氏此項作品,以B陽調,♭E陽調,兩種,爲最著名.前者富於佳調(Melodisch),後者長於描演(Dramatisch).

(6)提琴鋼琴小琐那台(Sonatine)

"小琐那台"之組織,與前述"琐那台"相同;惟篇幅較爲簡短耳.許氏此項作品,名貴而易奏.故德國音樂學校,多用作初學教本;但亦須具有四五年學力以後,始能問津也.

七、伯爾柳遲(Berlioz)

法人,生於一八〇三年,死於一八六九年.爲近代

"詩料音樂"(Programmmusik)之祖.所謂"詩料音樂"者,即該樂之中,係用一種詩料爲其基礎.若聽者未知該樂所據之詩料爲何,則亦不知該樂之意義何在,是也。

(1)生風里(詩)

(1)幻想生風里(Symphonie fantastique)　亦名"一位美術家生活之註脚"(Episode de la vie d'un artiste).係描寫一位音樂家,因失戀之故,乃以鴉片煙自遣.在此吞雲吐霧之中,發生許多幻想.彷彿之間,手執白刃,將其戀人刺死,以洩其忿.繼而被警逮捕,判處死刑.最後被人綁赴刑場,將頭一刀砍下.(音樂中曾將砍頭之聲,加以描寫.)該樂共分五段,而以"回思舊愛"一個主句(87),爲全篇線索.第一段,係回憶初戀時之甜蜜情形.第二段,係描寫跳舞大會之中,如何歡樂情形.第三段,係描寫山林風景;所有牧童之笛聲,小鳥之歌聲,皆能表現人生清福無涯,何必自尋煩惱第四段,係綁赴刑場行刑.第五段,係被斬之後,與鬼狂舞

(2)“哈魯爾德在意大利”(Harold en Italie)係根據英國詩人拜崙(Byron)所作“貴公子哈魯爾德”(Childe Harold).該樂之中,亦以一個主句(88),爲全篇線索.第一段,係描寫哈氏在山情形.第二段,係描寫進香之人.第三段,係阿蒲魯選(Abruzzen)峯上之情歌.第四段,係描寫狂放無度情形(Orgie).

(3)羅蜜歐與尤里阿(Romeo und Julia)係依據英國詩人莎士比亞名劇而作.其內容爲:意大利貴族孟特祈(Montecchi)喀浦週體(Capuletti)兩家,因爲世仇之故,彼此時時舉行堂鬬.孟氏有子名羅蜜歐者,嘗愛一毫無心肝之女子魯沙領得(Rosalinde),因是悒悒不樂;對於堂鬬之事,亦無心參加.其友麥爾苦體屋(Mercutio),爲解除羅氏煩悶起見,乃邀彼化裝,同赴其敵人喀氏邸中所舉行之跳舞大會.迨羅氏一到喀氏

家中,看見喀氏之女尤里阿,美麗異常;於是二人之間,不免從此發生戀愛.而牧師迺阿冷處(Lorenzo)並暗中為彼二人證婚;蓋欲由此以解除兩家舊仇,故也.但其間孟喀兩家又復舉行堂鬬,羅蜜歐必須參加.其結果,羅氏竟將其愛人尤氏之表兄刺死.羅氏亦因此被法庭判決,逐出國外.時貴族喀氏逼迫其女尤里阿速嫁巴里王子.牧師迺氏為救該女起見,乃以"眠藥,"給與該女飲吃,飲後有如死去.家人遂將其厝於家墳之中.而牧師復以眞正情形,報告國外羅氏.惜羅氏竟未獲得牧師此項密信,但聞尤氏已死之傳說;於是從速奔回國內,前往墳園而去.不料園門之外,忽見巴里王子亦在彼處.不禁怒從中起,拔劍將其殺死.而自己則來到尤氏棺前,以劍自刺其胸而死.是時尤氏"眠藥"之藥力已過,如夢醒來.忽見其愛人業已自殺於其棺前,知已無法挽救;絕望之餘,乃以羅氏之劍自殺.其後,兩家之家長均來墳園.但見其子女,雙雙自殺而死,不勝悲痛.更由牧師迺氏,將兩人戀愛痛史,述說一遍.於是兩家家長,皆各自痛悼不已;從此消除舊仇,不復再為堂鬬之舉.

(2)開場音樂 (Ouverture)

伯爾柳遲所作"開場音樂,"亦甚著名.其中尤以 Der Römische Karneval, Benvenuto Cellini, Corsar, König Lear,等等,最爲人所樂聞.

(3)輓歌 (Requiem)

伯氏此項歌奏大樂,所用樂隊,非常之大.分爲東西南北四隊.計有伸縮喇叭(Posaunen)二十四隻,洋號角(Horner)十二隻,洋喇叭(Trompeten)十二隻,定音鼓(Pauken)十六架.蓋已成爲"軍樂"組織,無復從前各大作家(如摩擦耳提)所譜"輓歌"之富於宗教虔誠意味矣.

(4)樂隊音樂 (Orchesterstücke)

其最著名者,有浮斯德之被罰(Damnation de Faust)一種.其中共分三段:(1) Ung. Marsch, (2) Sylphentanz, (3) Irrlichtertanz.

八、門登思宋(Mendelssohn)

德籍猶太人,生於一八〇九年,死於一八四七年.其生平傑作,爲"法曲"(Oratorium),"開場音樂"

(Ouvertüre) 等等.茲舉其重要作品若干,如下:

(1)法曲

(1)泡魯斯(Paulus)　共分兩篇.其"開演音樂,"係用聖歌:"起來起來"Wachet auf, ruft uns die Stimme一調,作基礎.旋有女子一位(女高音,)敍述基督教徒司特方魯斯(Stephanus死於西歷紀元後三六年左右)殉教情形.其後司氏被拘,滔滔辯論.但羣衆方面,却聲聲要求,處以死刑.於是司氏乃受石殛之刑而死.

繼司氏而起者,則爲基督教牧師泡魯斯(西歷紀元後六四年左右,斬於羅馬)爲曲中之主要人物.前段所述司氏殉教情形,只算本曲一個"引子"而已.泡魯斯對於宣傳耶教一事,不遺餘力.當時頗受猶太人之攻擊,欲將其置之死地.但彼終受上帝保護,未爲所害.本曲所敍,即係此段歷史.

(2)愛里阿斯(Elias)　共分兩篇.愛里阿斯係西歷紀元前第九世紀之人.主張單獨信仰猶太上帝(Jahve),排斥其他諸神.與當時猶太國王阿哈白(Ahab)立於反對地位.蓋該國王嘗下令國中,崇奉巴耳(Baal神名)故也.其後愛里阿斯遂被放逐,寂居荒域.本曲

所述,卽愛氏被逐情形,及其荒域生活.

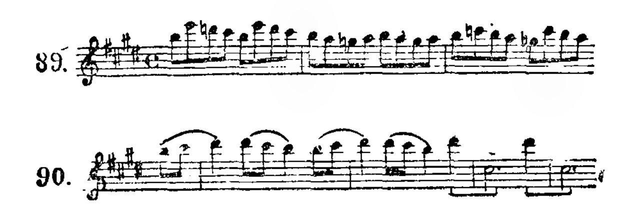
(2)開場音樂

“開場音樂”作品,余於拙著西洋歌劇講話之中,曾屢次提及;本書之內,原不欲再行介紹.但門氏此種作品,甚爲著名;音樂會中,極喜演奏;故擇其要者介紹如左:

(1)夏夜之夢(Sommernachtstraum)此係英國大詩人莎士比亞所作之“話劇.”門氏特爲其譜製“開場音樂”一篇,係成於一八二六年,是時門氏年僅十七歲.該劇內容,係述魔王阿白龍(Oberon)與其后反目,分室而居;但同在一個森林之中.一日,林中來了兩對男女,彼此同受失戀痛苦.因爲女郎黑迺拿(Helena)戀愛少年德買推里五斯(Demetrius);而德氏却戀愛另一女郎海爾米阿(Hermia);同時該女海氏又戀愛另一少年李桑得(Lysander);而李氏却又戀愛上述女郎黑氏;成爲一種“環形戀愛”.魔王見而憐之,乃用魔術,玉成彼等有情眷屬.德黑二人,及李海二人,各自成爲夫婦.是時工人車特耳(Zettel),因參預雅典內廷演劇之故,正率同伴數人,前來林中練習.魔王阿氏

見之,乃欲利用車氏,與其后開一玩笑.其法先用"愛汁"灑入該后眼中,然後又使車氏帶一驢頭面具出來;而該后竟誤認爲愛神,上前與之接吻.其後魔王阿氏乃將一切魔術退去.現在雅典內廷方面,舉行婚禮演劇,工人車氏等等,扮演趣劇登場.魔王阿氏亦與其后和好如初.

門氏所譜"開場音樂,"已將劇中各種情景,先行繪出.譜中(89)一段,係描寫月夜妖魔出沒情形.(90)係形容蹣跚而舞之態.

(2)海白里登(Hebriden)　係蘇格蘭西南方面島名.門氏此篇音樂,係描寫該島海邊一種幽密神怪情形.(91)一段,係描繪該處神秘不可思議之狀.(92)一段,係形容海中波浪起伏之聲.

(3)麥魯舍迺(Melusine)　係一位魚身女怪.曾幻形前來人世,與某爵邸結婚.是爲後來法國 Lusignan 一族之祖.其後該女偶現原形,爲其夫所見.該女乃大號而去,不復再來.譜中(93)一段,係描寫波浪之聲.

93.

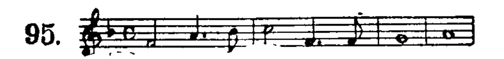
(4)海波不興平安駛行 (Meeresstille und glückliche Fahrt)　係根據德國大詩人哥德 (Goethe) 名著而譜.其中描寫風平浪靜,及波起濤洶,兩種現象,極爲淋漓盡致.

(5)歸自外地 (Heimkehr aus der Fremde) 係門氏爲其父母結婚二十五週年紀念而作.其中主句爲(94).

94.
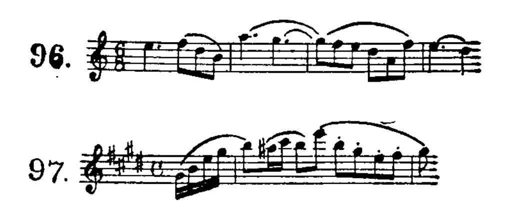
(5)阿塔里阿 (Athalia)　阿氏係猶太國王阿哈白 (Ahab 西歷紀元前第九世紀)之女,嫁與 Jorams 爲妻.其後,阿氏設法盡將宗室諸人害死,自己臨朝攝政

六年,後亦爲人刺殺.門氏此篇音樂主句爲(95).

(3)提琴空澈堤

門氏所作提琴空澈堤（E陰調）,爲歐洲音樂會中,最喜演奏之作品.共分三篇,其第二篇中之主句(96),及第三篇中之主句(97),尤爲世人所醉心.

(4)鋼琴空澈堤

門氏此項作品,以G陰調一種,爲最著名.

(5)無字之詩 (Die Lieder ohne Worte)

係短篇鋼琴音樂,但篇篇皆寓有詩意,故稱爲"無字之詩."爲初學鋼琴者練習之最好材料.

(6)詩樂

門氏此項作品,以"春歌"(Frühlingslieder),"我欲乘風翼"(Auf Flügeln des Gesanges,參看拙作西洋

音樂與詩歌中華書局出版）等等,最爲著名.

(7)歌奏大樂

(1)五月一日之前夕(Walpurgisnacht) Walpurga係女傳教師,在西歷紀元後第八世紀之時,由英到德,宣傳耶教,不遺餘力.其後教會中人,即以五月一日爲彼之紀念日.在五月一日之前夕（即四月三十夜),相傳爲羣妖活動期間.門氏此篇音樂,初寫春日風光明媚情形.繼而天色入晚,巡丁擊柝,鴟梟狂叫;於是羣魔出現.其後僧侶多人出來舉行祈禱.巡丁是時,業已嚇得魂不附體,最後乃以祈禱之歌,終結全篇.

(2)安低果迺(Antigone) 係根據希臘大詩人瑣福克迺斯(Sophokles)所作之悲劇.其內容爲:希臘國王約底譜斯(Ödipus),童時因爲天神預示,此子將來必當弒父娶母之故,被人送到國外教養,以除禍根.迨彼長成之後,彼遂誤以教養之人,爲其親生父母.一日,彼赴國都而去，中途遇見其生父希臘國王那足斯(Lajos),但彼此均不相識.繼而因爲口角之故,約氏竟將其生父那氏打死.當約氏身抵國都之時,正值女妖史芬克斯(Sphinx)作祟之際.蓋該女妖提出難謎,强

人苦猜.不中者,輒殺之.迨約氏到後,竟將該謎猜中;於是該女妖遂墮入深淵而亡.國都之危旣解,衆人因擁約氏爲王,並以國王那氏遺后,贈被爲妻,以作奬賞.而當事者固不自知其爲母子也.其後,竟生子女四人,子爲司台阿克迺斯(Eteokles),及波里迺克斯(Polyneikes),女爲安低果迺(Antigone),及依時買迺(Ismene).某年,國都發生大疫,國王約氏因徵國中卜者占問.乃有卜者台迺斯阿時(Teiresias),直將國王約氏弑父娶母之眞相,暴露.國王約氏聞之,悔恨無已.乃自將雙眼刺瞎,逃入遐荒苛羅諾斯(Colonos),以尋死所.只有公主安低果迺一人伴之.國王約氏逃亡之後,其子司波兩氏,互爭王位,相戰而死.其舅克迺翁(Kreon)繼承王位;並以波氏擅攻國都,罪不容誅,禁人掩埋其尸.時國王約氏已死於外,公主安低果迺復回故都.國王克氏之子海猛(Hämon)一見公主安氏之後,甚爲戀愛.安氏目覩其兄波氏之尸,經久不葬,於心難忍.乃違國王克氏之命葬之.國王克氏大怒,遂處公主安氏,以活埋之死刑.而王子海猛營救安氏不得,遂亦自殺於其刑場之旁.

(3)國王約底譜斯之在苛羅諾斯 (Ödipus in Colonos) 其內容,請參看上列(2)安低果迺一段.

(8)生風里

門氏此項作品,以A陰調(一名蘇格蘭生風里), A陽調(一名意大利生風里)兩種,爲最著名

九、雪盆 (Chopin)

波蘭人,生於一八一〇年二月,死於一八四九年.對於鋼琴音樂一道,嘗有空前之貢獻.其作品,有如夜月觀雲,空涉遐想;葬愁覔恨,似傻如狂;頗與吾國詩中之李商隱相似.

(1)鋼琴獨奏譜

(1)瓦爾綮 (Walzer) 本係維也納跳舞樂名,用$\frac{3}{4}$拍子.但雪氏此項作品,則非爲跳舞而作;不過藉用該樂之名,以及其拍子形式而已.論者謂史特老司所作之瓦綮爾,〔參看第十四章,〕係爲"雙足跳舞"而作;雪盆所作之瓦爾綮,則爲"心絃跳舞"而作;可謂知言.雪氏此項樂譜,共有十五篇.其中尤以H陰調 (Op. 69, 2), ♭D陽調 (Op. 70, 3), ♭A陽調 (Op. 34, 1), ♭G

陽調(Op. 70, 1), A陰調(Op. 34, 2), F陰調 (Op. 70, 2), 等等,最爲著名.

(2)馬琑耳喀 (Mazurk)　係波蘭跳舞樂名,亦係 $\frac{3}{4}$ 拍子.但其主要節奏爲:

雪氏此項作品,共有五十六篇.音色柔嫩,形式玲瓏.

(3)波諾迺色 (Polonaise)　亦係波蘭跳舞音樂.亦係 $\frac{3}{4}$ 拍子.其主要節奏爲:

雪氏此項作品,共有十二篇.其中尤以A陽調(Op. 40, 1 C陰調(Op. 40, 2)等等,最爲人所樂聞.

(4)夜樂 (Nocturne)　係清夜敍情之樂.雪氏此項作品,共有十九篇.其中尤以#F陽調(Op. 15, 2), G陰調(Op. 15, 3), G陰調(Op. 37, 1), G陽調(Op. 37, 2), H陽調(Op. 32, 1), F陽調(Op. 15, 1), #C陰調(Op. 27, 1), bD陽調(Op. 27, 2, 下列98一例,即爲該篇之主句)等等最爲著名.

98.

(5)史歌 (Ballade) 共有四篇.亦係鋼琴獨奏之樂.其內容係雪氏敍述其少年情史,或其故鄉往事.

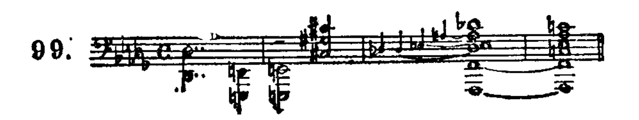
(6)安蒲弄體由 (Impromptu) 共有四篇.係自由表情之作,無一定篇法.

(7)練習集(Etude) 共有二十七篇.係供學習鋼琴者,練習鋼琴之用.但其作品價值,却超過其練習用途.尤以E陽調(Op. 10, 3), ♭G陽調(Op. 10, 5;按該篇只用琴上黑鍵,) ♭A陽調 (Op. 10, 10), C陰調 (Op. 10, 12; 亦名"革命練習曲"Revolutionsetude;因雪氏譜此之時,正俄國佔領波蘭首都之日也;) #G陰調 (Op. 25, 6), #C陰調 (Op. 25, 7), ♭D陽調 (Op. 25, 8), 等等,最爲著名.

(8)引子(Praeludium) 其性質原係一篇樂譜之開篇一段引子;但事實上,此項作品已獨自成章,初不必再有其他樂譜,繼於其後.故引子自身,已成獨立之樂.雪氏此項作品,共有二十五篇.

(9)鋼琴頊那台 共有B陰調,(99一例,即該樂開始一段;係用極爲膽大之不協和音階;) H陰調,兩

種,亦甚著名.

(2)鋼琴空澈堤

共有E陰調,F陰調,兩種;亦常為世人所樂聞.

(3)詩樂

共最著名者,有 Litauisches Lied 等等.

一〇、薛滿 (Schumann)

德人,生於一八一〇年六月,死於一八五六年.為羅曼主義派之健將,同時亦為音樂論壇之文豪.其作品以短篇鋼琴樂譜及詩樂兩種,最為名貴.茲舉其重要著作如下:

(1)鋼琴獨奏譜 (Klavierstück)

薛氏常將此項短篇樂譜若干,合成一集,每集皆有專名,如Phantasiestücke, Kreisleriana, Karneval, Kinderszenen, Album für die Jugend,之類.在 Kinderszenen 一集中,如"就眠的小孩" (Kind im Einschlummern) 一篇,

描寫小孩疲倦之時,眼皮屢向下垂之狀(100),十分畢肖.又如"夢境"(Träumerei)一篇,描寫人生悲歡情形,令人發生一種悵望蒼茫之感.

100.

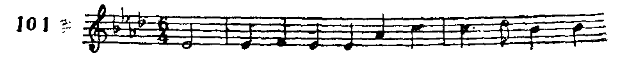
其在Album für die Jugend一集中,如"歡樂的農夫"一篇,用極簡單的音調,描寫農人天眞爛漫快樂無涯之情形,大有羲皇上人之概.

(2)詩樂

薛滿所作"詩樂"其名貴實爲許伯堤以後之第一人.薛滿生平此項作品,約有三百篇左右.其中以一八四〇年所作爲最多.蓋是年爲彼新婚之歲,愛情詩意,同時如潮汹湧故也.其作品中之最著名者,則有Mit Mythen und Rosen, Myrten, Nussbaum, Mondnacht, Frühlingsnacht, Frauenliebe und Leben, Seit ich ihn gesehen, Liebes Frühling, Dichterliebe, Nun hast du mir den ersten Schmerz getan, Die Grenadiere,等篇.(拙作西洋音樂與詩歌中曾介紹其"卿似一枝花"一篇.)

(3)法曲

薛氏所譜此項作品,以"安樂園與拍里"(Paradies und Peri)一曲為最著名.其內容係印度"空氣女仙"名為拍里者,受球面所衝擊,撞到安樂園門首.當時安樂園方面,曾與該女仙拍里相約:如伊能在世上,尋得一種"上帝最喜之物,"攜來此間,則安樂園當開門歡迎伊來.於是該女仙乃到紅塵,遍尋此物.如"英雄最後之熱血,""新娘最後之嘆息,"等等,皆為安樂園方面所不接受.最終,伊乃尋得一點"老盜懺悔之熱淚,"於是安樂園之門忽開,迎伊進去.下列(101)即為女仙拍里所唱之歌.

(4)生風里

薛氏所作生風里,共有B陽調,C陽調,♭E陽調,D陰調,四種.其中以B陽調一種,最為著名.

(5)鋼琴空溦堤

係A陰調,為歐洲音樂會中所常奏.

(6)四人絲絃合奏曲

共有A陰調,F陽調,A陽調,三種.亦甚名貴.

(7)五人合奏曲

係由一架鋼琴,兩個小提琴,一個中提琴,一個大提琴,合奏。係 ^{b}E陽調.

一一、李斯志 (Liszt)
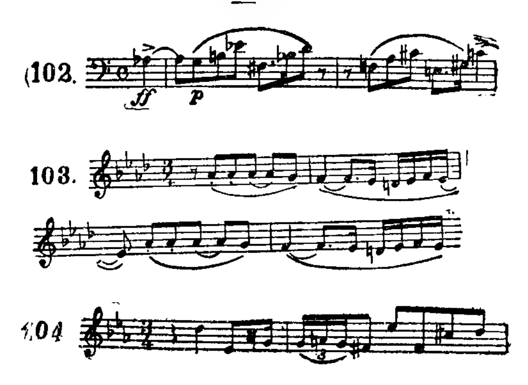
匈牙利人,生於一八一一年,死於一八八六年.爲演奏鋼琴之名手.其在作品方面,則以"生風里詩"(Die symphonischen Dichtungen)等等,最爲著名.

(1)生風里

(1)浮斯德生風里(Faustsymphonie) 老儒浮斯德(Faust)爲求知慾所困,擬自戕其生.事爲魔鬼墨飛斯妥非迺時 (Mephistopheles) 所見,急起阻之;並施還童之術,使浮斯德變成少年;又勾引良家女子格迺提心(Gretchen)與浮氏私通.繼而該女大爲社會所不容,備受精神痛苦.而魔鬼墨氏則在旁大笑.其後墨氏又引浮氏作種種遊戲人間之事.

關於浮斯德故事見於德國文學作品者,爲數極衆.其中以哥德 (Goethe) 所著爲最著名.李氏之樂,即本哥德作品.該樂共有三篇,而以浮格墨三人之名,分

名其篇.下列譜中(102),係描寫浮氏.(103)係描寫少女格氏.(104),係描寫魔鬼墨氏.

(2)但丁生風里 (Dantesymphonie) 係根據意大利詩人但丁(西歷紀元後一二六五年到一三二一年,)主要著作 Divina Commedia.(直譯則爲"神仙趣劇."如照內容取名,則宜稱爲"神遊幻境.")按但丁此項作品,共分三部分.每部分包含三十三篇歌曲,計九十九篇.再加上引子歌曲一篇,總計一百篇.每篇復分三段.換言之,全書分配,以"三"爲本.因此數,在歐洲中古時代,係一種神聖數目故也.該書內容,係但丁自述,一日迷路深林之中,爲三隻猛獸所困.於是,但丁少時情人白阿推里斯(Beatrice)乃遣哲人 Virgil

前來,導彼出險;並偕其往遊九重地獄(Inferno),及清潔峰(Purgatorio).最後又由其情人白氏親自引其遨遊九天(Paradiso).當但丁神遊各界之時,途遇先哲無算;對於一切人生問題,均有深切討論,可謂偉大已極.

李斯志之樂,共分三篇.第一篇,描寫地獄(Inferno),第二篇,描寫清潔峰(Purgatorio).第三篇,描寫天國.(Magnificat,係天主教堂贊美歌之名稱.)

(2)生風里詩(Symphonische Dichtung)

前面所述(1)生風里,亦係以"詩料"爲基礎;已與從前所謂"生風里"之專以"表情寫意"爲主者不同.但李氏該項生風里,尚分"篇"數,猶與從前生風里組織相近.至於"生風里詩,"則每種只有一篇;每篇之長短布局,專以詩料內容爲轉移.遂與從前所謂生風里,大異其趣矣.李氏此項"生風里詩"作品,計有十二;茲請分述如下:

(1)山上所聞(Ce qu'on entend sur la montagne)係根據法國詩人雨果(Hugo)所作之詩.雨果一日立在峰頭,遙聞下方忽來兩種聲音.一則清而正,有如上界仙家之聲;一則濁而悲,有如哭述世人之苦.李氏音

樂,即在描寫此兩種極端相反之情境.

(2)船子之歌(Tasso lamento e trionfo) 係根據意大利船夫歌曲而作.

(3)人生憂樂(Les Préludees) 係根據法國詩人那馬吞(Lamartine)所作之詩.描寫人生或憂或樂之情形.其中主句(105),頗具自然流露之美,最為歐洲民衆所喜聽.

(4)阿爾非由斯(Orpheus) 希臘神話時代之歌者阿爾非由斯,因其妻去世,悲傷無已.乃身入地獄,尋覓其妻.並以歌聲,感化鬼神,復將其妻,引還人世.

(5)拍魯買台由斯(Prometheus) 係希臘神名.該神曾竊上帝之火,以救人類;事為上帝所發覺,乃將該神之身,鎔貼山巖之上;並令天鷹咬爛其肝.但該神卻能忍痛支持,後為上帝所赦.

(6)馬車巴(Mazeppa) 馬車巴係波蘭國王之侍者.因與某貴族的夫人通奸之故,被該貴族將其赤身捆在馬上,然後縱馬馳去,聽其自生自滅.其後馬氏跑

到俄國獲得彼得大帝之信任,爲其侍臣.

(7)慶祝之歌 (Festklänge) 內容係描寫舉行慶祝時之情形.

(8)英雄怨歌 (Heldenklage) 內容係描寫一位英雄悲憤之情.

(9)匈牙利 (Hungaria) 內容係描寫匈牙利如何受壓迫,如何爲自由而戰,以及如何勝利之經過.

(10)黑謨迺提 (Hamlet) 丹麥太子黑謨迺提,留學外地.一日忽接其父死耗,乃從速奔喪回家.歸時,適遇其母后,改嫁其叔克老底五斯(Claudius).克氏並已繼承其兄之王位.太子黑氏見此情形,不免頓生疑惑.其後黑氏又於夢中,得見其父告以被人刺殺之情形,並促其從速報仇.當太子醒來之後,猶恐自已精神錯亂,以致疑心生暗鬼.於是彼乃設法,偵察其叔行動以明眞相;故意僱請優伶,扮演其夢中所見其父被殺之情形;並邀其叔列席觀劇.果然,其叔看到暗殺一段,陡然有動於中,變色而去.太子遂知其父被人暗算之事,乃是千眞萬確.因懷殺叔弒母之念,以報父仇.但彼爲人,性質過於溫和,實無勇氣爲此.其結果彼乃陷於癲

狂狀態,自己反對自己,甚至於反對自己最爲戀愛之屋非里阿 (Ophelia).本來黑氏報仇機會甚多;但彼均一一錯過.一日彼在其母房中,報仇之念又生.但彼又復强自壓迫,寧將其房中侍者一人殺斃,以洩其忿.而此侍者非他,卽其愛人屋女之父也.屋女痛其父之慘死,以及所歡之癲狂,悲不自勝,乃投水自殺.屋女之兄,於是在外起兵爲父及妹報仇.而國王克氏遂以此次舉動,罪在太子黑氏一人,因將其逐往英國而去.太子自知到英必死,乃中途折回.國王克氏又密令屋氏之兄,與太子决鬬.迨兩人交手之後,太子忽受重傷.於是太子負痛,力將其敵之劍奪去;並將其敵及國王兩人殺死;太子自己旋亦死去.而王后是時亦因誤飮毒酒而死.(按該酒係國王克氏欲毒太子而設者.)請參看英國詩人莎士比亞所作黑謨迺提一劇.

(11)匈奴之戰 (Hunnenschlacht) 係描寫匈奴侵入歐洲時之戰爭.

(12)理想 (Ideale) 係描寫一位熱血靑年,如何努力向上,愛好自然,以及待友眞摯之情形.但事實上,却往往令其失望,於是懊惱不已.其中主要樂句爲(106).

106.

(3)鋼琴空澈堤

李氏此項作品,有♭E陽調及A陽調兩種,亦甚著名.

(4)鋼琴獨奏譜

(1)"匈牙利狂歌"(Ungarische Rhapsodien) 其材料係取自匈牙利民謠舞樂等等.其後李氏復自將此項作品之一部改為"樂隊音樂."現在西洋音樂會中,甚喜奏之.

(2)鋼琴瑣那台 李氏曾作H陰調鋼琴瑣那台一種,係獻與德國音樂大家薛滿者.其篇幅雖只有一篇,但極難奏.

(5)詩樂

李氏在西洋詩樂作品中,亦佔重要位置.其作品如 Es muss ein Wunderbares sein,(參看拙著西洋音樂與詩歌中之"其樂當無窮"一篇,) Ich liebe dich, Veilchen 等等.

(6)法曲

(1)聖愛里沙白提故事(Die Legende von der heiligen Elisabeth)　聖愛里沙白提(生於一二〇七年,死於一二三一年,)係匈牙利國王之女,嫁與德國伯爵路易(Ludwig)為妻.為人樂善好施,賢慧異常.不幸其後伯爵路易參加十字軍之役,出征而去.伊在家中,為其戚黨所虐待,憔悴悲傷,以至於死.李氏音樂,即係描寫此段故事.其中音樂主句為(107).

107

(2)基督(Christus)　共分三篇.其內容係描寫耶穌降生,傳教,受刑,復活,等等故事.
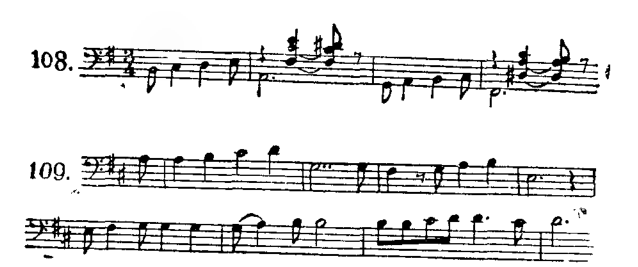
一二、法郎克(Franck)

比利時人,生於一八二二年,死於一八九〇年.其生平作品,以法曲為最著名.其次則為器樂.為第十九世紀法國音樂之中堅人物.

(1)法曲

其最著名者為 Béatitudes(真福)一種.其中共分九篇.第一篇,為引子(Prolog);其餘八篇,則係依照

馬太福音第五章第三節至第十節所記.下列(108)一句,爲第一篇引子之主句,而且同時爲全部音樂之中心主調.至於(109)一例,則爲末篇之主句.

此外,尚有"贖罪"(Rédemptions)法曲一種,亦甚著名

(2)生風里

其D陰調生風里一種,亦最爲音樂會中所樂奏.

(3)房中樂(Kammermusik)

法氏此項作品之著名者,計有提琴瑣那台(A陽調),四人絲絃合奏曲(D陽調),五人合奏曲(F陰調)等等.

一三、白魯克蘭(Bruckner)
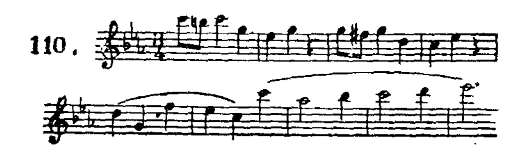
奧人,生於一八二四年,死於一八九六年.爲羅曼

主義者.其生平傑作,爲生風里九種.彼爲著名演奏大風琴之專家,故其作品"音色,"亦偏於大風琴"音色."換言之,凡聞彼之樂隊音樂,殆有如大風琴音樂一樣,甚爲混合融協.當時與彼齊名之德國音樂家柏納謨斯(Brahms),其作品之特色,則又以"房中樂"之"音色"爲主;換言之,各音界限,異常分明.因此,白柏兩派信徒,各擁一尊,互相攻擊;在音樂史上甚爲有名.

(1)生風里

(1) C陰調　性質激昂慷慨,熱烈萬分;猶帶舊時作風色彩.

(2) C陰調　則由熱烈一變而爲平淡.其"詼諧"(Scherzo)一篇之主句(110),尤爲世人所樂聞.

(3) D陰調　係獻與德國大音樂家瓦庚來(Wagner)者,頗具英雄奮鬭精神.其第二篇中之主句(111),尤富眞摯自然之美.

111.
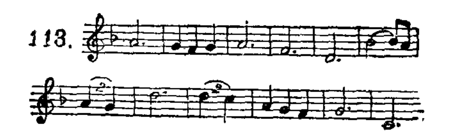
(4) ♭E陽調　一名"羅曼主義生風里."頗能表現自然界之美;尤其是第三篇之"打獵音樂,"最爲動人.

(5) B陽調　頗含宗敎信仰意味.蓋白氏生平,實係一位傾心信仰基督之天主敎徒故也.

(6) A陽調　其第二篇中之溫語安慰一段(112),聞者無不爲之淚垂.

112.

(7) E陽調　成於一八八三年.其第二篇係一種"悲悼音樂."蓋白氏預知瓦庚來氏,不久於人世,甚爲哀惋故也（按瓦氏即死於是年）.其第三篇中之主句(113),亦極受人歡迎.

(8) C陰調　其第一篇之主句(114),最爲動人,直

入心底.其第三篇"慢板"(Adagio),篇幅甚長,充滿眞摯誠篤之情.

(9) D 陰調　只作三篇,未完而死.其第一篇,描寫自然界之壯觀,多爲前人所未發.其"慢板"一篇,尤富虔誠祈禱之意.

(2)歌奏大樂

(1)彌撒(Messe)　係F陰調,成於一八六八年.

(2)讚美歌(Te deum)　該樂成於一八八五年.白氏原欲用此以爲第九生風里之結尾,惜白氏竟未如願,將該生風里完成而死.

一四、史特老司(J. Strauss)

奧人,生於一八二五年,死於一八九九年.爲跳舞音樂瓦爾簽(Walzer)之名手.(其父亦係此中巨擘,但其名爲子所掩,故本書不再列舉.)此項音樂,雖非大雅之作,但近年歐洲音樂會中,亦復時常演奏,故亦不可不知.

(1)瓦爾綷舞樂(Walzer)

史氏此項音樂最為一般民衆所喜者,有 An der Schönen blauen Donau; Künstlerleben; Geschichten aus dem Wiener Wald; Wiener Blut; Bei uns z' Haus; Wein, weib und Gesang; Rosen aus dem Süden; 等等.均能表出維也納人士輕倩優美之特色.
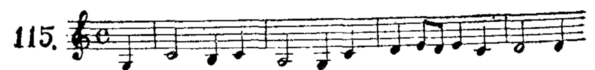
一五、柏納謨斯(Brahms)

德人,生於一八三三年,死於一八九七年.其作品上入古典主義堂奧.時人至列之為"三大B"之一.所謂三大B者,即 Bach (巴赫), Beethoven (白堤火粉), Brahms (柏納謨斯)三大音樂家是也.但在他方面,彼却最為當時盛行之羅曼主義派瓦庚來信徒所排斥.平心而論,柏氏作品之中,亦嘗採羅曼主義作風之長.[柏氏少時最崇拜羅曼主義大音樂家薛滿(Schumann),]不過不若其他一般羅曼主義信徒之趨於極端耳.

(1)生風里

(1) C 陰調　其性質頗與白堤火粉之第五生風
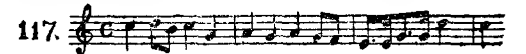
里相近.共有四篇.第一篇,充滿孤苦奮鬪之精神.第二篇,則又有如戰罷休息,發生一種和平空氣.第三篇,頗帶愉快意味.第四篇,則又重起奮鬪,直至戰勝環境而後已.其第四篇主句(115),係採用白堤火粉所作音樂.柏氏亦嘗向人,自承不諱.

115.

(2) D 陽調　共有四篇,第一篇,頗帶羅曼主義色彩,令人如處洞天福地,海市蜃樓.第二篇,則又悲從中來,不能自已.第三篇,性質愉快,有如村人起舞(116).第四篇,則歡聲雷動,令人精神興奮.

116.

(3) F 陽調　共有四篇,第一篇,頗具英雄氣概.第二篇,則有如淺俗民謠(117),極其自然.第三篇,略帶憂鬱之色.第四篇,則充滿了奮鬪精神.又柏氏此種作品之中,嘗將第一篇中第一主句(118) 之材料,屢次應用於各篇之中,以作維繫全部之具.

117.

118.

(4) E陰調　共有四篇.第一第二兩篇,均帶羅曼主義色彩.第三篇,性質滑稽神祕.第四篇之主句爲(119),最能表出柏氏個性.

119. [musical notation]

(2) 歌奏大樂

(1) 德意志輓歌 (Deutsches Requiem)　係由獨唱,歌隊合唱,樂隊合奏,所組成.其中共分七段.第一,第二,第四,第七,各段,以"歌隊合唱"爲中心.第三,第六,兩段以"男中音獨唱"爲中心.第五段,以"女高音獨唱"爲中心.至於各篇性質,第一至第三段,皆帶悲傷嚴肅色彩.第四第五兩段,則較爲溫和莊靜.第六段係報告"復活"情形,歡聲雷動.第七段,一片祥和之氣,溢於宇宙.

(2) 狂歌 (Rhapsodie)　係根據德國詩人哥德 (Goethe) 作品而譜.由"女中音獨唱""男歌隊合唱""樂隊合奏"種種所合成.其內容係描寫該寂寞少年,所經過之悲境.

(3) 凱歌 (Triumphlied)　作於一八七一年.係描

寫一八七〇年之普法戰爭,獻於德皇威廉第一.共分三篇.第一篇,係以當時德國國歌 (Heil dir im Siegerkranz) 爲主句.第二篇,則係感謝上帝之辭.第三篇,歡聲雷動,慶賀戰勝.

(4)命運之歌 (Schicksallied)　係描寫人心爲生死問題所縈繞,希望長生安靜,而反陷於悲苦煩悶之情形.

(5)送葬詞 (Nänie)　偏於敍情體一面.

(3)開場音樂

(1)悲哀的開場音樂 (Tragische Ouvertüre)　係描寫人生所遇各種悲運情形.

(2)大學慶典之開場音樂 (Akademische Festouvertüre)　其中係以德國大學生平日所唱各種著名歌曲爲材料.

(4)提琴空澈堤

係D陽調.與白堤火粉所作之D陽調,門登思宋所作之E陰調,爲西洋三大"提琴空澈堤,"時常演奏.但白門柏三人自己却非提琴專家,而其作品價值,反超過一般著名提琴專家所自譜之"提琴空澈堤."

此無他,因白氏等的作品,係從"音樂本身價值"着眼;而其他提琴專家之作品，則多在"技術能力方面"用工夫故也.

(5)鋼琴空澈堤

柏氏此項作品,有D陰調及B陽調兩種.其中以D陰調爲最著名.成於一八五九年.頗帶悲慘色彩.大約曾受彼所敬愛之音樂家薛滿氏,一八五四年投江自殺的影響.(按薛滿晚年,得精神狂亂之症,於一八五四年投江自殺,遇救.一八五六年七月死去.)

(6)四人絲絃合奏曲

柏氏此項作品,有三:

(1) C陰調　近於男性奮鬬.

(2) A陰調　近於女性溫柔.

(3) B陽調　近於愉快活潑.

(7)鋼琴四人合奏曲(Klavier-Quartett)

用鋼琴,小提琴,中提琴,大提琴,四種合奏.有G陰調,A陽調,C陰調,三種.其中以G陰調一種.爲最著名.

(8)鋼琴三人合奏曲(Klavier-Trios)

有H陽調,C陽調,C陰調,各種.其中以H陽調一

種,最著名.

(9)洋簫五人合奏曲(Klarinettenquintett)

由洋簫一件,小提琴二件,中提琴一件,大提琴一件,合奏.係H陰調(Op. 115),爲柏氏晚年火候精到之作.

(10)詩樂

柏氏在近代西洋詩樂界中,亦復極有貢獻.其最著名者,如:"野寂"(Feldeinsamkeit),"墳園之中"(Auf dem Kirchhof),"五月之夜"(Mainacht),"我猶識歸途,"(請參看拙作西洋音樂與詩歌)等等,皆爲千古絕唱.

一六、聖商(Saint-Saëns)

法人,生於一八三五年,死於一九二二年.係繼伯爾柳遲衣鉢之人.於"器樂"一道,甚有貢獻.尤以生風里詩爲其特長.

(1)生風里詩

聖商此項作品,其最著名者爲"骷髏跳舞"(Danse Macabre).初由死神用"走音提琴"(係將小

提琴之七絃,降低半音.)將塚中骷髏喚起.下列主句(120),卽係形容骷髏跳舞之狀.有時並將該項主句,在木質敲擊樂器(Xylophon)之上演奏,則又有如週身枯骨自相撞擊之聲.(121)一句,則係表示該骷髏將其兩隻枯骨手膀,向外伸張之狀.最後,雞聲忽鳴,〔係用"洋噴喇"(Oboe)之音以形容之,〕骷髏乃沒.

120.

121.

聖氏此項"生風里詩,"除上述"骷髏跳舞"外,尙有 Le Ronet d'Omphale, Phaëthon, La Jeunesse d'Hercule, 等等

(2)鋼琴空澈堤

聖氏所作G陰調鋼琴空澈堤,亦甚著名,音樂會中時常演奏.

一七、夏可夫斯基(Tschaikowsky)

俄人,生於一八四〇年,死於一八九三年.爲近代

俄國偉大作家.其性質偏於敍情一派,不少悲傷哀怨之音.

(1)生風里

夏氏所作生風里,計有六種:(1)冬夢生風里(Winterträume), (2)C陰調,(3)D陽調,(4)F陰調,(5)E陰調,(6)H陰調.其中以第(6)種爲最著名.第(6)種係成於一八九三年,亦名"熱情生風里"(Pathétique).共有四篇.第一篇,係$\frac{4}{4}$拍子;先用短段"慢板"以引起,充滿哀怨之音.繼而轉入"快板,"於是一片熱情流露,不可遏止.第二篇,"快板,"用$\frac{5}{4}$拍子;在西洋音樂作品中,最爲少見.第三篇,"快板,"係$\frac{12}{8}$拍子.第四篇,"慢板,"係$\frac{3}{4}$拍子;復表現一種衰落死亡之象;而夏氏亦於是年物故.

(2)生風里詩

其最著名者,有Francesca da Rimini(下列122,卽爲該樂名句之一),Der Sturm, Romeo und Julia, Manfred, Hamlet等等.

122.

(3)樂隊舒怡台

夏氏此項作品,有(1)D陽調,(2)C陽調,(3)G陽調,(4)Mozartiana,(5)Dornröschen,(6)Nussknacker,等等.其中尤以第(1)第(6)兩種,爲最著名.

(4)開場音樂

夏氏所作"一八一二年慶賀開場音樂"一種,係紀念拿破崙時代之法俄戰役.其中俄國之哥薩克軍歌,法國之馬賽歌,均被採用.最後乃以俄國國歌終之.

(5)絲絃樂隊音樂(Streichorchesterstück)

專用絲絃樂器演奏.其最著名者,爲"夜樂"(Serenade)一種.共分四篇.第一篇之內,係將德國近代羅曼派音樂大家薛滿作風,(篇中第一主句,)及德國古代巴魯克派(Barock)音樂大家亨登作風,(篇中第二主句,參看下列123,一例,)融成一爐.第二篇,係用德意志舞樂瓦爾察.第三篇,係描寫良宵之景.第四篇係用俄國音樂爲主句(參看下列124).

124. [musical example]

(6)鋼琴空澈提

係B陰調,亦最為西洋音樂會中所樂奏.

(7)提琴空澈提

係D陽調,亦甚著名.又"悲涼之夜樂"(Sérénade Mélancholique)一種,亦係以小提琴為主要樂器,而用樂隊伴之;亦為世人所歡迎.

(8)四人絲絃合奏曲

則有D陽調,F陽調,♭E陰調,等等;亦甚名貴.

(9)鋼琴獨奏譜

以"無字之詩"(Lied ohne Worte)等等,最為著名.

(10)詩樂

以Das War im ersten Leuzesstrahl, Im Wogenden Tanze,等等最為有名.

一八、格里克(Grieg)

挪威人,生於一八四三年,死於一九〇七年.係羅

曼主義派.但充滿了北歐半島民族之特質.其生平傑作,爲易卜生(Ibsen)所著派爾根堤(Peer Gynt)劇中之各段音樂,以及鋼琴獨奏作品,等等.

(1)派爾根堤舒怡台(Peer Gynt-Suite)

格氏此項音樂,原爲易卜生所作派爾根堤一劇而作.但在音樂會中,亦嘗演奏,稱爲"派爾根堤舒怡台"(Peer Gynt-Suite).共分兩集:第一集,爲(1)黎明之聲,(2)愛舍之死,(3)酋女安里推拿之舞,(4)山王之殿.第二集,爲(1)搶親,(2)亞剌伯之舞,(3)派爾根堤之歸里,(4)蘇維葉之歌.

其內容,係敍述一位少年派爾根堤故事.派氏腦中充滿了幻想,欲爲一國之君.常冒險遠遊.最初,誤入山王魔穴,受盡磨折.迨派氏脫險之後,乃與其愛人蘇維葉,築室山中,共享清福.但其時派氏之母愛舍,又復病到垂危;於是派氏又不得不離去愛人,奔視其母.其後派氏復遊摩洛哥,見酋女安里推拿之跳舞美術,不禁神往.最後,乃歸故里,死於其愛人蘇維葉腕中.
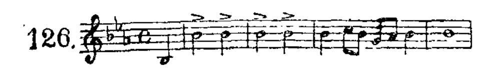
(2)絲絃樂隊音樂

專用絲絃樂器演奏.其最著名者,有"創傷之心

"(Herzwunden), "最後之春" (Letzten Frühling), "何爾伯格舒怡台" (Holberg-Suite, 按此樂係紀念丹麥詩人何爾伯格二百年生日而作) 等.

(3)提琴鋼琴瑣那台

格氏此項作品,以 C 陰調為最著名.下列 125, 係該樂第一篇之第二"主句",最足以表現格氏製調特色.蓋格氏每製一調,常喜將調中一段,連奏數次,然後再向前行.譬如 125 一例之中,第三第四兩拍,係模做第一第二兩拍.(按第三拍係將第一拍之音節,稍稍加以變化.)第五第六兩拍,係模倣第一第三兩拍,是也.至於 126 一例,則係該樂末篇之第二"主句".

126.

除 C 陰調瑣那台之外, F 陽調及 G 陽調兩種瑣那台,亦甚為世人所歡迎.
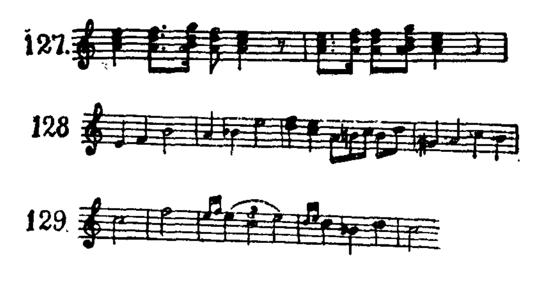
(4)鋼琴獨奏譜

名作極多.尤以"E 陰調瑣那台"(Op. 7), "那

威嫁禮"(Op. 19 Norwegischer Brautzug),"蝴蝶"(Schmetterling),"小鳥"(Vöglein),"愛情"(Erotik)."告春"(Au den Frühling,按自"蝴蝶"以下四篇,皆係Op. 43,)等等最爲著名.

(5)鋼琴空澈堤

係A陰調,最爲有名.下列127及128,係第一篇之主句.129則爲末篇佳句,有如兒童歌音,清越可愛.

(6)詩樂

其最著名者,有"歸途之中"(Auf der Reise zur Heimat),"臨溪"(Au einem Bache),"我愛你"(Ich liebe dich),等等.

一九、吳爾湖(Wolf)

奧人,生於一八六〇年,死於一九〇三年.爲近代

西洋詩樂之大家.其作品特色有三:第一,從前許伯堤薛滿柏納謨斯輩之詩樂,係以歌音爲主;而用鋼琴伴奏.現在吳氏作品,則歌音及鋼琴,同佔重要位置,立於平等地位.第二,從前許薛柏諸人作品皆注重歌音之流麗悅耳,近於曼聲清唱.現在吳氏之歌音,則以適合歌詞字句音節爲務;類於高吟朗誦(Deklamation).第三,從前許薛柏諸人所譜歌詞,多從各大詩家作品,挑選而出,可以稱之爲"選本".現在吳氏所譜歌詞,往往全冊之中,限於一人作品;如哥德(Goethe)謬里克(Mörike)諸人之類;可以稱爲"專集;"其結果,吳氏音樂,對於該位詩家之作品個性,亦特別注重.譬如吾人譜李白之詩當然與譜王維之詩相異;因二人詩格意趣,各自有其特色故也.

(1)詩樂

(1)謬里克詩集　係根據德國詩人謬里克(Mörike)作品而譜,共五十三首.其中最著名者,如 Das verlassene Mägdlein, Seuftzer, Schlafendes Jesuskind, Charwoche, Zum neuen Jahr, Erstes Liebeslied eines Mädchens, Abschied. 等等

(2)愛心視而夫詩集　係根據德國詩人愛心視而夫(Eichendorff)作品而譜.共十七首.其中最著名者,如 Der Musikant, Verschwiegene Liebe, Der Soldat, Nacht-zauber, Heimweh, Der Scholar, Seemanns Abschied, 等等.

(3)哥德詩集　係根據德國詩人哥德 (Goethe) 作品而譜.共五十一首.少作,壯作,晚作,均有.尤能看出哥德生平思想作風之變遷大勢.

(4)西班牙詩集　共四十四首.

(5)意大利詩集　共四十六首.

(6)雜詩集　共三十一首.係依照英國詩人莎士比亞拜崙等等作品,而譜.

二〇、德比舍(Debussy)

法人,生於一八六二年,死於一九一八年.爲近代音樂中"印象主義"(Impressionismus)之祖.彼對於樂中"主調"(Melodie),極爲輕視;而偏重"諧和"(Harmonie)之烘染.正如繪畫中,印象主義派之不重"線"而重"色"一樣.

(1)牛風里詩

德氏此項作品,其最著名者，爲"午後孔雀"(Prélude à l'après-midi d' Faune)一篇.常爲音樂會中所喜奏.

(2)樂隊舒怡台(Orchestersuite)

德氏此項樂譜,以La Mer, Ibéria等等,爲最著名.

(3)鋼琴獨奏譜

最能表現德氏作風特色者,實爲鋼琴音樂.其中如Images, Préludes,等等,皆極爲世人所推重.
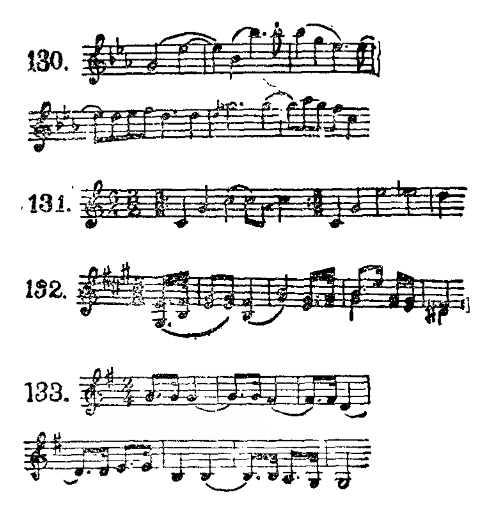
二一、史特老司(R. Strauss)

德人,生於一八六四年六月.爲德國現代之最大音樂家.其生平著作,除歌劇外,尤長於"生風里詩"一類作品.其作風則屬於近代"詩料音樂"一派.

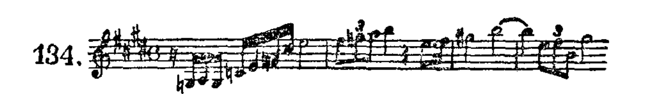
(1)生風里詩

(1)遊意所見(Aus Italien)　係描寫彼遊意大利時所得之印象.第一篇係描繪意大利日色風光,明媚如畫之情形.其主句爲(130).第二篇之篇名,爲"羅馬故墟"(In Rems Ruinen),係描寫古代羅馬故都之繁華情形.(131爲其中主句之一.)第三篇之篇名,爲
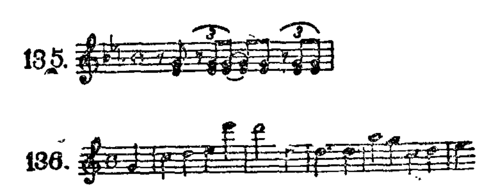
"瑣冷蛇岸上"(Am Strande von Sorrent), 係描寫瑣冷蛇海岸之風景.(132爲其中主句之一.)第四篇之篇名爲"迺阿坡居民生活"(Neapolitanisches Volksleben), 係描寫迺阿坡海埠一般居民之生活; 133一句, 卽係形容街上歌聲嘈雜情狀.

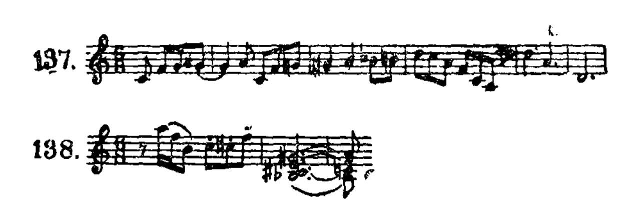
(2)登幻(Don Juan) 係描寫西班牙貴公子登幻故事.登幻爲人豪爽而好色;曾冒了多少危險,曾造下不少寃孽.最後爲寃魂所報復,始行夭折而亡.(請參看拙作西洋歌劇講話登幻一劇)史氏樂中主句(134)卽係描寫登幻豪邁好色之性質.

(3)死神與解脫(Tod und Verklärung)　共分四段.第一段係描寫病人臥在牀上,去死不遠.是時萬籟俱寂,只有壁上鐘聲,微微作響(135).而病人臉上,忽然現出一種微笑之色,似乎追憶已往少年時節情事.第二段,係病人與死神決鬬,不願爲其提去.第三段,係鬬罷之後,病人倒在牀上;一切少時舊事,復上心頭.但最後,終爲死神提去.第四段,病人從此大得解脫;136 一句,即係表示獲得解脫之情形.

(4)奧冷斯匹格(Till Eulenspiegel)　奧氏係德國第十四世紀一位幸災樂禍之滑稽大家.嘗遍遊德境,專以侮弄城市之人爲志.曾幹了許多惡作劇.最後乃被法庭處以死刑.史氏樂中137及138兩句,即係形容奧氏此種惡作劇之滑稽性質.
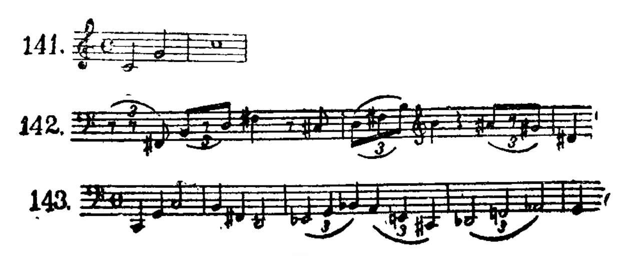

(5)董吉訶德(Don Quixote) 董氏因讀俠義小說入迷之故,壹意欲作武俠之士,發生了許多幻想.史氏音樂,即係描寫董氏各種武俠幻想.(139及140均爲樂中所用主句).

139.
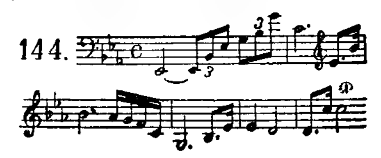
140.
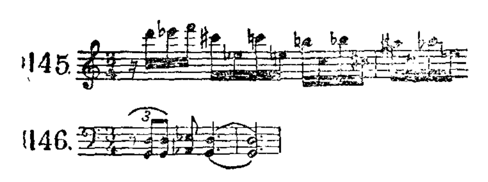
(6)超人於是言曰(Also sprach Zarathustra)係描寫德國哲學家尼采所述超人篛那土斯推拉(Zarathustra)之生活.篛氏本係古代波斯一位教主.(在西歷紀元前第六世紀之時.)但在尼采書中,則係一位"超人."換言之,一切行動,只以自己個人意志爲依歸,超然於普通所謂是非善惡之外.某日"超人"決意前往紅塵一遊.(141係描寫自然界之偉大宏壯.)降

世之後,但見一般人類,方正急求解放不已(142);彼等各欲於宗教之內,尋一安身立命之道.至於"超人"則欲從事科學(143),由"理智"之中,得一解決人生問題之法.但彼旋卽放棄此種"求知之慾",而以享樂爲生,暢其"情感".直到最後,夜歌之聲忽起,"超人"於是心平氣和,忽然大澈大悟.
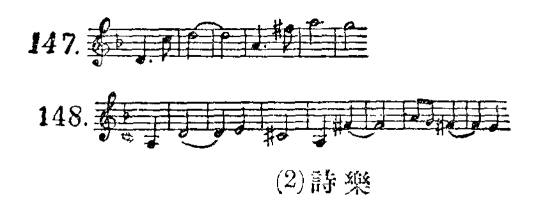

(7)英雄生活 (Ein Heldenleben)　係描寫一位英雄歷史.共分六篇.第一篇,係描寫該英雄勇邁絕倫之性格(144).第二篇,係描寫該英雄之敵人 (145及146).第三篇,係描寫該英雄之徒黨.第四篇,係描寫該英雄之戰史.第五篇,係描寫該英雄之和平成功.第六篇,係描寫該英雄,卸甲歸田,長與自然界爲伍.

(8)家庭生活(Sinfonia domestica) 係描寫家庭生活情形.夫,妻,小孩三人,各有主句,加以形容.(147係代表夫之主句.148係代表小孩之主句.)該樂共分四段.第一段,係將該家庭之各人性質,描寫一遍.第二段,係描寫小孩遊戲,及上牀睡覺.第三段,係描寫夫妻兩人相愛之情;但鐘聲七下之後,忽然發生一場諠譁;大約係夫妻兩人因事口角.第四段,二人和好如初,家庭生活依然圓滿.是時,小孩亦復醒來,並在父母之前嬉舞.

(2)詩樂

史氏所作詩樂,亦甚有名.其中如 Ständchen,(參看拙作西洋音樂與詩歌,) Traum durch die Dämmerung, All meine Gedanken, Du meines Herzens Krönelein, Mädchenblumen 等等,皆常於音樂會中歌之.

二二、馬迺兒(Mahler)

奧籍猶太人,生於一八六〇年七月,死於一九一一年.其生平傑作,爲生風里九種,"宇宙之歌"(Das Lied von der Erde,其材料係取諸吾國李白諸人詩曲,)一種,以及其他詩樂若干.

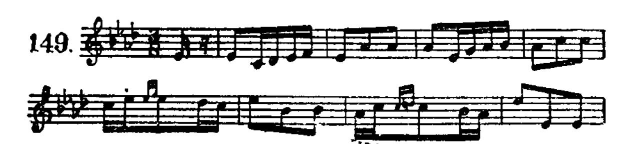
(1)生風里

(1) D陽調　共分四篇.第一篇,頗帶少年歡樂之色.第二篇,則轉入失戀狀況.頓生無限悲傷.在第三篇之中,更將此項苦痛程度,加至無可復加,有如萬箭穿心.直到第四篇之時,乃决計奮鬪;由萬分痛苦失望中,奪得一線光明.該篇音樂之內,曾用前面第一篇中主句,頗令人發生回憶少年歡樂時代之感.

(2) C陰調　其性質頗爲嚴肅而熱烈.末篇之中,加入歌隊合唱一段,尤爲精彩出色.

(3) D陰調　其中除"樂隊合奏"之外,並有"女低音獨唱,""女子歌隊合唱,""兒童歌隊合唱,"等等.該樂係一種"詩料音樂"(Programmmusik);換言之,該樂根據某種詩料,有所描寫;並於篇首,冠以

題目.譬如該樂之總題目,爲"夏晨之夢"(Sommermorgentraum).其餘各篇題目,如"夏季到來"(Der Sommer marschiert ein),"草地之上,香花曾經語我,"(Was mir die Blumen auf der Wiese erzählen),"林中之獸,亦嘗告我,"(Was mir die Tiere im walde erzählen),"人類對余,亦有所陳,"(Was mir der Meusch erzählt),"天上仙使,向余報告,"(Was mir die Engel erzählen),"愛情向余,亦有所白,"(Was mir die Liebe erzählt),之類.篇中佳句甚多,尤以(149)一段,最爲一般世人所樂聞.

(4) G陽調　乃係一篇游戲文章,冷嘲熱笑之聲,不絕於耳.

(5)#C陰調　其主要思想,係由憂愁之中,殺出一條生路.

(6) A陰調　一種憎惡世俗之心,溢於音外;大有"世人皆濁我獨淸"之槪.

(7) C陰調　最能表現馬氏爲人,一種大無畏之

精神.

(8)♭E陽調　爲馬氏各種生風里作品中之最受世人歡迎者,演奏人數,嘗在一百五十人至二百人左右.

(9) D陽調　未完而死.

(2)宇宙之歌(Das Lied von der Erde)

該樂共分六篇,唱奏並行.(由樂隊伴奏.)其中辭句,係用德人所譯李白春日醉起言志,(處世若大夢,胡爲勞其生,)採蓮曲(若耶溪畔採蓮女)等詩.其第六篇,係用孟浩然與王維之"夕陽下西嶺,"與"下馬飲君酒"兩詩.唱到"白雲無盡時"一句之際,大有從此遨遊物外,與世長辭之意.

(3)詩樂

馬氏詩樂,亦甚著名.如Des Knaben Wunderhorn十二篇之類,皆爲世人所歡迎.

二三、芮克爾(Reger)

德人,生於一八五三年,死於一九一六年.爲近代"詩料音樂"(Programmmusik)之敵黨,而主張返乎

古代之"純靜音樂"(Absolute Musik); 換言之,卽譜樂之時,不必先有一種詩料,以作張本,是也.芮氏對於新教音樂,極有貢獻,爲德國大音樂家巴赫以後之第一人.其所作大風琴作品,尤爲膾炙人口.芮氏所用諧和,最爲豐富,複雜,膽大,復開現代新樂之先聲.

(1)大風琴獨奏譜

其最著名者,爲"聖詩引子"(Choralvorspiel),三十篇.

(2)樂隊音樂

以 Sinfonietta,(下列 150 一例,卽爲該樂第一篇之主句,) Variationen über ein Thema von Hiller, Tondichtungen nach Boecklin, Variationen über ein Thema von Mozart 等等,最爲有名.
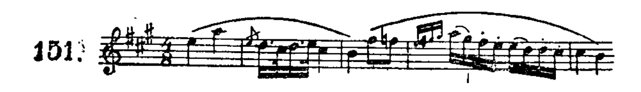
150.

(3)歌奏大樂

芮氏此項作品,最爲世人所樂聞者,有 Der 100. Psalm, An die Hoffnung, Einsiedler, Requiem 等等.

(4)三人合奏曲

由笛子,小提琴,中提琴三種,合奏.有 D 陽調, G 陽調,兩種.其中尤以 D 陽調一種中之主句(151),最爲世人所歡迎.

151.

(5)四人絲絃合奏曲

其著名者,有 D 陽調, ♭E 陽調, ♯F 陰調,等等.

(6)詩樂

芮氏對於此項作品,亦甚擅長;尤以 Ruhe, Waldseligkeit, Du ewig Kalter Himmel, 等等,最爲名貴.惟芮氏不長於選擇詩詞;所用者往往爲第二第三流作品,甚有損於彼之音樂價值也.

二四、荀白格 (Schönberg)

奧人,生於一八七四年.爲近代"表現主義"(Expressionismus)之巨擘.其趨勢與繪畫中所謂"表現主義"者相同.換言之,只是注重自己主觀,不問客觀眞相如何.與從前"印象主義"一派,極端相反.

(1)鋼琴獨奏譜

荀氏於一九〇九年,曾作鋼琴音樂三篇(Op. 11),是爲西洋音樂中實驗"表現主義"之開山祖師.

(2)樂隊音樂

其樂隊音樂五篇 (Op. 16), 亦爲試驗此項主義成功之作品.

二五、史特閩斯齊(Strawinsky)

俄人,生於一八八二年.爲現代表現派之傑出人才.其音樂嘗受法國印象主義領袖德比舍,及奧國表現主義領袖荀伯格之影響;但彼頗能自立,成一家言尤富於"國際性,"換言之,無論任何民族,均能領略其作品風味,故其勢力,非常之大.其重要作品,多爲"舞劇"(Ballet).茲僅舉其"器樂"及"詩樂"若干如下.

(1)生風里詩

以 Le chant du rossignol 一種,最爲著名.

(2)鋼琴瑣那台

成於一九二五年,亦甚著名.

(3)詩樂

則以 Trois poésies de la lyrique japonaise, Souvenirs de ma jeunesse, 等等,最爲著名.

二六、亨登米堤(Hindemith)

德人,生於一八九五年.爲表現派中最有希望之人才.其作品,除"歌劇"外,以"房中樂"最爲出色.

(1)四人絲絃合奏曲

以C陽調(Op·16)一種(成於一九二二年)最能表現彼之個性.

(2)中提琴獨奏譜

(琐那台, Sonate für Bratsche allein)

係一種"無主音之樂"(atonal).換言之,該樂未有一定之調,(如某陽調或某陰調之類)完全自由,打破西洋一切傳統樂理.該樂成於一九二三年,係Op. 25.

(3)樂隊音樂

則有Op. 43, Op. 46, 等等,最爲流行.

中西名詞對照表

(1)作家姓名(篇中數目,係指本書章數.)

Bach, 巴赫, 二.

Beethoven, 白火粉堤, 五.

Berlioz, 伯爾柳遲, 七.

Brahms, 柏納謨斯, 十五.

Bruckner, 白魯克蘭, 十三

Chopin, 雪盆, 九.

Debussy, 德比舍, 二十

Franck, 法郎克, 十二

Grieg, 格里克, 十八.

Händel, 亨登, 一.

Haydn, 海登, 三.

Hindemith, 亨登米堤, 二十六

Liszt, 李斯志, 十一.

Mahler, 馬迺兒, 二十二.

Mendelssohn, 門登思宋, 八.

Mozart, 摩擦耳提, 四.

Reger, 芮克爾, 二十三.

Saint-Saëns,聖商, 十六.

Schönberg,荀白格, 二十四.

Schubert, 許伯堤, 六.

Schumann, 薛滿, 十.

Strauss (Johann),史特老司, 十四.

Strauss (Richard),史特老司, 二十一.

Strawinsky,史特聞斯齊, 二十五.

Tschaikowsky 夏可夫斯基, 十七.

Wolf,吳爾湖, 十九.

(2)事物譯名

Absolute Musik 純靜音樂.

Adagio, 慢板.

Alt, 女低音.

Andante,慢板.(正板,較 Adagio 為快)

Allegretto, 慢板.(較 Allegro 為慢,較 Andante 為快)

Allegro,快板.

Atonal, 無主音之樂.

Barock, 巴魯克.

Baryton,男中音.

Bass,男低音.

Chor,歌隊.

Chorwerk,歌奏大樂.

Choral,聖詩.

Concerto grosso,大空澈堤.

Concert,空澈堤.

Crescendo,由弱漸强.

Decrescendo,由强漸弱.

Dirigent,樂隊指揮者.

Dur 陽調,(英名 Major,法名 Majeur,德名 Dur,
日譯長音階)

Dynamik,强弱之法.

Etude,練習曲.

Expressionismus,表現主義.

Forte,甚强.

Fuga,復加.

Harmonie,諧和.

Instrumentalmusik,器樂.

Impressionismus, 印象主義.

Kammermusik,房中樂.

Kantate,教堂樂章.

Klassizismus, 古典主義.

Klarinette, 洋簫.

Klavier,鋼琴.

Kontrabass,低音提琴.

Konzert,空澈堤.

Lied,詩樂.

Melodie,主調.

Menuett,梅落哀舞樂.

Messse, 彌撒.

Mezzosopran, 女中音.

Moll,陰調(英名Minor,法名Mineur,德名Dur,
日譯短音階)

Motive, 短句.

Oboe,洋嗩喇,

Op. (拉丁文Opus之簡寫)著作.

Oper, 歌劇.

Oratorium, 法曲.

Orchester, 樂隊.

Orchesterstück, 樂隊音樂.

Orchestersuite,樂隊舒怡台.

Orgel, 大風琴.

Ouverture, 開場音樂.

Passion,耶穌被難記.

Piano, 鋼琴,次弱.

Präludium,引子.

Presto, 快板,(最快板).

Programmmusik,詩料音樂.

Quartett,四人合奏曲.

Quintett,五人合奏曲.

Requiem, 輓歌.

Rhythmus, 節奏.

Romantik, 羅曼主義.

Satz, 篇,句.

Scherzo,詼諧.

Sonate, 瑣那台

Sopran, 女高音.

Streichorchester, 絲絃樂隊音樂.

Streichquartett, 四人絲絃合奏曲.

Streichquintett, 五人絲絃合奏曲.

Symphonie, 生風里.

Symphonische Dichtung, 生風里詩.

Takt, 拍子.

Tempo, 快慢符號.

Tenor, 男高音.

Thema, 主句.

Trio, 三人合奏曲.

Variation, 變化譜.

Viola, 中提琴.

Violine, 小提琴.

Violoncell, 大提琴.

Walzer, 瓦爾察舞樂.